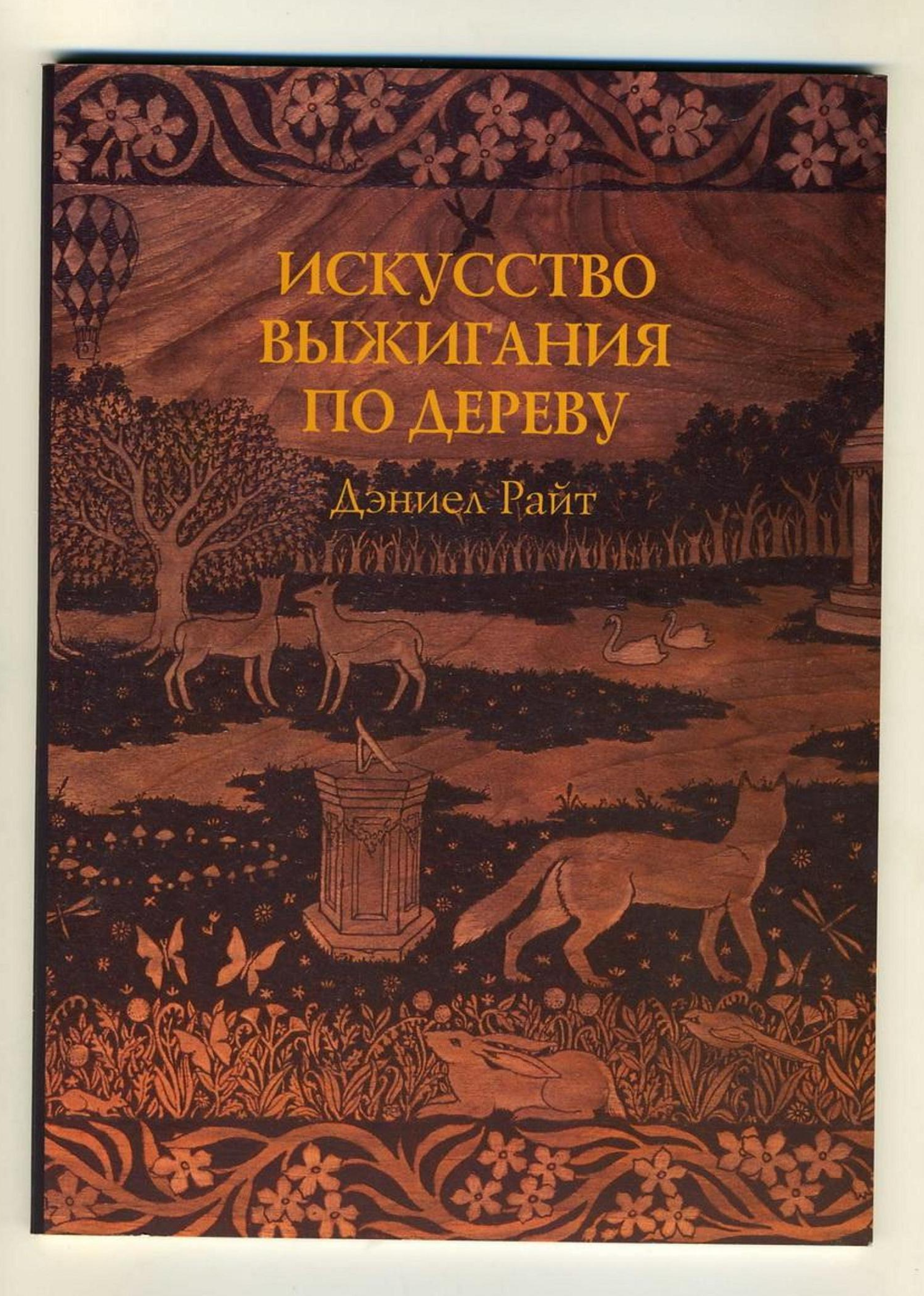

ИСКУССТВО
ВЫЖИГАНИЯ
ПО ДЕРЕВУ
Дэниел Райт

ПРЕДИСЛОВИЕ

Каждый художник или мастер работает по-своему, но все они пользуются одними и теми же техническими приемами. В выжигании, так же, как в акварели или керамике, нет и не может быть единственно правильного метода или стиля работы. Это становится ясно, когда знакомишься с работами профессионалов, занимающихся выжиганием по дереву. В каждой работе чувствуется творческая индивидуальность создавшего ее мастера, стиль которого складывался на протяжении целого ряда лет. Только с годами приходит опыт, позволяющий безошибочно выбирать нужную технику в зависимости от материала и содержания сюжета, который ты собираешься изобразить.

Впервые о выжигании по дереву, или, как говорят у нас в Англии, пирографии, я узнал еще ребенком, когда отдыхал вместе с родителями в Северном Уэльсе, в городке Коррис. В то лето зарядили дожди, и в один из таких хмурых дней отец с матерью повели меня в местный центр прикладного искусства, где я познакомился с профессиональным пирографом (по-русски – выжигающий по дереву. – *Примеч. ред.*) Ричардом Уизерсом. Увидев развешанные по стенам его мастерской работы, я понял, что хочу заниматься именно этим, и больше ничем. Мне пришлось долго уговаривать своих родителей, но, в конце концов, они сдались, и домой, в Суффолк, я вернулся с прибором для выжигания, усвоив при этом несколько самых главных правил, знать которые обязан любой берущийся за это дело.

- Не каждое дерево одинаково пригодно для выжигания. Не стоит выбирать для работы дешевую мягкую древесину. Лучше всего учиться выжигать на светлой твердой древесине.
- Всегда следует иметь под рукой кусок ненужной древесины, который можно использовать так же, как использует художник альбом для набросков. Сделав пробный рисунок на бросовом куске, можно избежать многих ошибок при переходе к заготовке из дорогой породы дерева.
- Пером для выжигания работать намного удобнее и легче, чем покером, обычным прибором для выжигания – его труднее держать в руке, и им невозможно выводить тонкие детали.

Стоит ли говорить о том, что, начиная с того времени, мой прибор для выжигания ни разу не успел запылиться от бездействия. Спустя несколько лет мои труды начали окупаться, и я, наконец, стал пользоваться своим пером так же уверенно, как профессиональный художник владеет карандашом и кистью. У меня никогда не было учителя, и свои технические приемы я разрабатывал сам, заимствуя их из рисунков, сделанных пером и тушью, из акварелей или гравюр. Прошло еще немного времени, и я начал понемногу продавать свои работы, а затем и учить других. Примите добрый совет: если вам понравилась чья-то работа, не пытайтесь слепо копировать ее, иначе вы никогда не сумеете выработать свою собственную манеру.

Хочу заметить также, что увлекшемуся этим хобби или искусством желательно, но совершенно не обязательно, быть хорошим рисовальщиком – это я понял, работая с детьми. В этой книге я не стану вдаваться и в технические тонкости выжигания. Мне кажется, что вам полезнее будет узнать о том, как и почему профессионал выбирает сюжеты для своих работ. Надеюсь, что мои советы помогут вам освоить азы мастерства, а все дальнейшее будет зависеть только от вашей фантазии и изобретательности.

Напротив:
Ореховое блюдо возвратилось к своим корням – см. стр. 58–61.

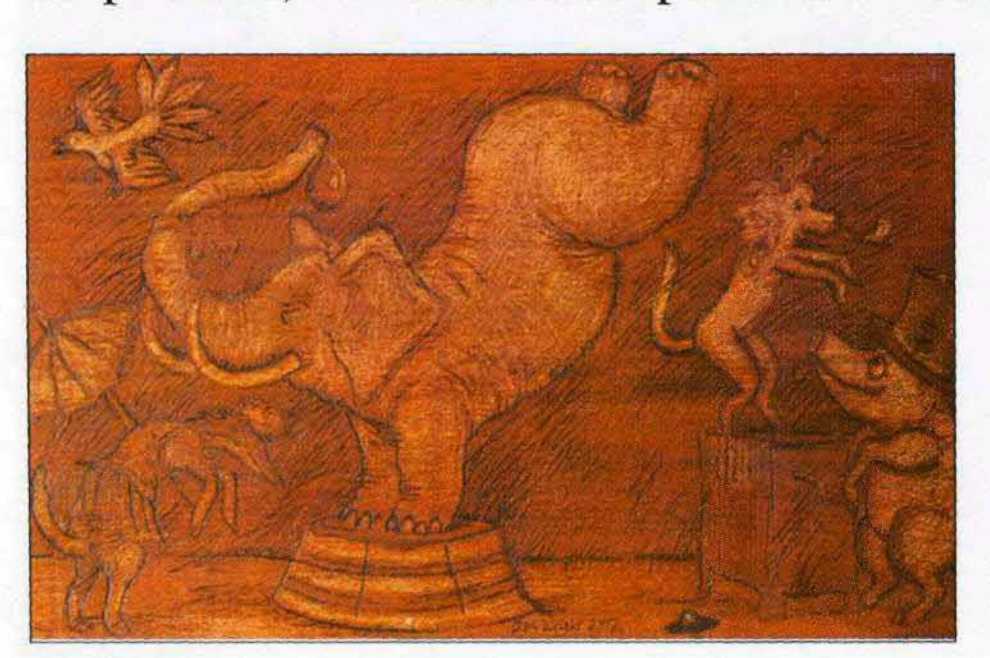

Немного истории

Стоит внимательнее присмотреться, и ты начинаешь находить выжженные узоры буквально на каждом шагу. В той или иной форме выжигание по дереву встречается в культуре всех народов и насчитывает не одну тысячу лет.

Трудно сказать, кто и когда впервые сделал узор на дереве. Самые древние из дошедших до нас деревянных сосудов с выжженным рисунком были обнаружены при раскопках в Перу и датируются приблизительно 700 годом до Рождества Христова. Такие рисунки встречаются и при раскопках старинных английских городов, основанных еще во времена Римской империи. Как правило, росписью без применения карандашей и красок украшали предметы домашнего обихода – будь то деревянная ложка или рог для вина.

Выжигание – уже как искусство, а не как форма народного творчества, – известно в Европе начиная со Средневековья. Известно, что рисунком по дереву занимались такие знаменитые художники, как Альбрехт Дюрер, Рембрандт и Брюйер. В Британии рисунки и надписи, сделанные раскаленной кочергой, встречаются на балках старинных таверн эпохи Тюдоров, а на деревянных панелях – начиная с XVIII века. Позже искусством выжигания по дереву увлекались такие непохожие друг на друга люди, как писатель Виктор Гюго и художник-авангардист Пабло Пикассо.

Вверху:
Деревянная копилка со слоном (деталь)
Эта цирковая сценка воспроизведена со старинной литографии и сделана на крышке деревянной копилки. Подробнее об этой вещи рассказано на стр. 82.

В XVII и XVIII веках профессиональных пирографов приглашали для того, чтобы украсить мебель, а широкую популярность искусство декоративного выжигания по дереву приобрело во второй половине XIX века, в Викторианскую эпоху. Тогда это занятие стало модным дамским развлечением и сумело потеснить традиционную вышивку. Разумеется, благовоспитанные дамы не могли трудиться над узорами с помощью раскаленной кочерги или шпаги, как это делали пираты в тавернах. На помощь им пришел технический прогресс. Конечно, сейчас старинные приборы для выжигания выглядят, по меньшей мере, странно: одной рукой человек держит сам прибор, а второй подкачивает бензиновую помпу, от которой нагревается игла.

В XX веке появляются уже электрические приборы для выжигания. Но очень долгое время в них накалялась игла из тугоплавкого металла; лишь в 1970-х годах появились приборы, которыми мы пользуемся в настоящее время – удобные, безопасные, позволяющие создавать тонкий рисунок с богатой светотенью.

Можно сказать, что выжигание по дереву занимает уникальное место в истории искусства. С одной стороны – это одно из древнейших ремесел, но с другой стороны, мы только сейчас начинаем открывать для себя истинные возможности этого вида творчества.

Daniel Wright.

Напротив:
Украсить выжженным рисунком можно вещь или предмет любого размера и любой формы.

ИНСТРУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ

Мне часто приходится обсуждать с начинающими достоинства и недостатки различных приборов для выжигания. Существует два основных типа – у одного из них, покера, толстый наконечник из тугоплавкого металла, у другого прибора – игла из тонкой проволоки. Единственным достоинством покера можно считать его дешевизну, но работать им крайне неудобно. Представьте, что вы пытаетесь рисовать, держа карандаш за дальний от заточенного грифеля конец. Именно так выглядит работа с покером, который сильно нагревается возле наконечника, а его температура не поддается регулировке.

Приборы для выжигания

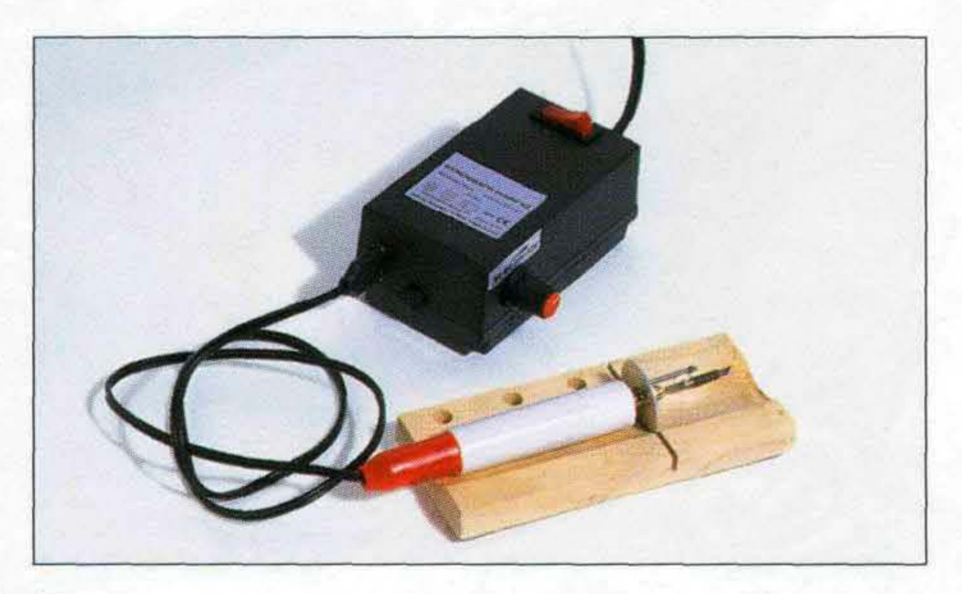
Даже если вы только начинаете заниматься выжиганием по дереву, купите себе не покер, а прибор со сменными перьями. Поверьте, что удобства окупят лишние затраты на него.

Покер

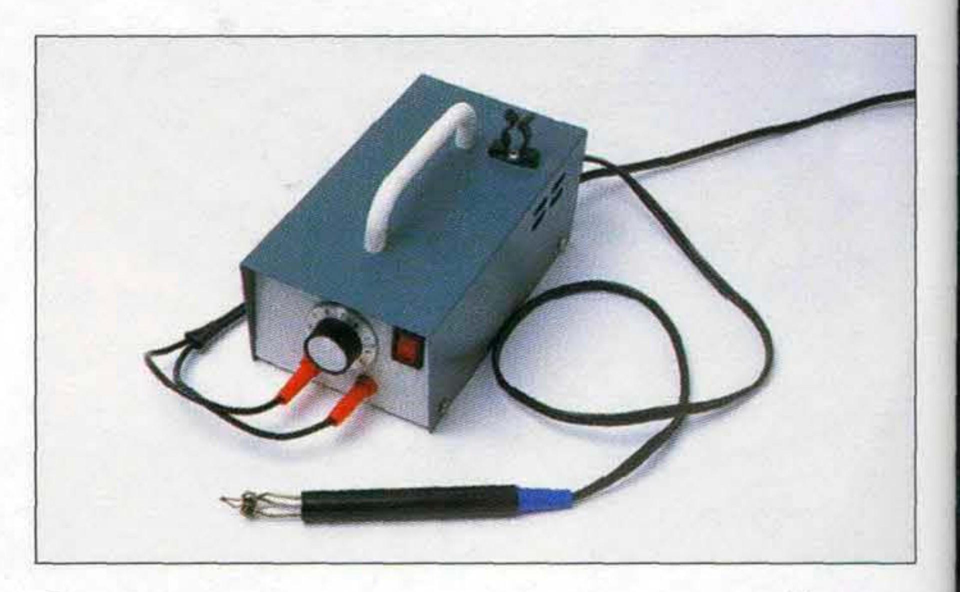
Этот недорогой прибор можно использовать только для выжигания простых узоров, не требующих тонких линий и светотени. Покер выжигает на дереве четкие, резкие линии, но не позволяет передавать оттенки тона или мелкие детали. У покера имеется набор сменных наконечников, включая иглы для выжигания линий, широкие плоские наконечники для выжигания фона и несколько фигурных насадок.

Перьевой прибор

Им пользуются все профессиональные пирографы. Именно тонким пером сделаны все узоры, которые вы видите в этой книге. Конечно, перьевой прибор стоит дороже покера, однако затраты будут вполне оправданы. Перо сделано из упругой проволоки и позволяет создавать тонкие переходы света и тени. Температуру пера можно регулировать, а само оно чутко реагирует на движение руки, что позволяет выполнять самые тонкие детали. Форма пера бывает разной, но я предпочитаю перо в форме ложечки: оно универсально и подходит для любой работы.

Популярная модель покера

Сам я пользуюсь этим перьевым прибором

*Напротив:
Разнообразные деревянные и кожаные заготовки для выжигания.*

Древесина

Качество работы во многом будет зависеть от качества выбранной вами древесины, которая должна соответствовать выбранному вами рисунку. При этом следует помнить о том, что не бывает абсолютно одинаковых кусков даже одной и той же породы дерева. Вот лишь некоторые общие советы:

• Поверхность заготовки должна быть очень гладкой. Отшлифуйте ее вдоль направления волокон древесины, начав с грубой и заканчивая самой мягкой, «бархатной» наждачной бумагой.

• Начинающему легко найти недорогие деревянные предметы, на которых можно оттачивать свое мастерство: ложки, лопатки, кухонные разделочные доски. Чаще всего их делают из *бука*. Это прекрасная древесина. Волокно у нее настолько гладкое, что на поверхности легко читается самая тонкая линия. Никогда не покупайте ложки или доски, покрытые лаком.

• Еще одним идеальным для начинающего материалом можно считать фанеру, которая чаще всего или сделана из среза *березы* или покрыта березовым шпоном.

• Среди сортов светлой твердой древесины наиболее популярны *платан, липа, остролист и клен*. Они обладают гладким волокном, а их светлый тон хорошо контрастирует с рисунком. Лично мне очень нравится работать также с древесиной фруктовых деревьев, например с грушей и вишней.

• Очень красивый фон для картины создают *тис, орех и ясень*. Их фон богаче, чем у простой белой древесины. Однако волокно у этих деревьев обладает собственным четким узором, поэтому при работе с такими видами древесины следует выбирать более широкий рисунок, не требующий тонких переходов светотени. Очень красива также структура *розового дерева и тика*.

• Можно выжигать, хотя и с определенными оговорками, на заготовках или изделиях из *дуба, вяза* и мягких пород деревьев, таких, как *сосна*. Волокно у них у всех достаточно грубое и неровное, поэтому проведенные линии на нем расплываются. Не каждый рисунок можно нанести и на темную древесину, например на срез *красного дерева*. Такая древесина может использоваться только в отдельных случаях.

• Нельзя исключать, что вы столкнетесь с необходимостью улучшить природный рисунок дерева, но этого не стоит делать с древесиной таких пород, как *атласное дерево* – у него прекрасная естественная фактура.

Вид поверхности различных пород деревьев, пригодных для выжигания.

Бук
Береза
Платан
Груша
Вишня
Африканский черный орех
Ясень
Розовое дерево
Конский каштан
Тик
Сосна
Дуб
Липа
Вяз
Атласное дерево

Оборудование

Если не считать самого прибора для выжигания, все остальное оборудование очень дешево. В ходе работы вы сами сможете определить необходимый набор приспособлений.

Моя коробка со специальными инструментами.

Карандаш. Служит для нанесения на заготовку выбранного узора. Для светлой древесины лучше всего подходит карандаш НВ, а для темной древесины и кожи более мягкий – 2В.

Точилка для карандашей. Карандаш всегда должен быть хорошо заточен, иначе вам будет сложно перенести на поверхность тонкий узор или мелкие детали.

Ластик. Ластик нужен для внесения поправок при первоначальной разметке рисунка и для снятия карандашных пометок после выжигания. После ластика работа будет выглядеть лучше, к тому же могут обнаружиться участки, которые вы забыли выжечь.

Цветные карандаши. Они нужны для создания телесных тонов и тонких оттенков возникающего при выжигании коричневого цвета. Они, кроме того, очень нужны на предварительном этапе работы – чтобы наметить приблизительное распределение цветов на своем рисунке.

Циркуль. Необходим для разметки таких рисунков, как круглый бордюр.

Линейка. Служит для разметки прямых линий, для измерений и наметки узоров.

Ручки. С помощью ручек с перьями различной толщины я делаю предварительные наброски.

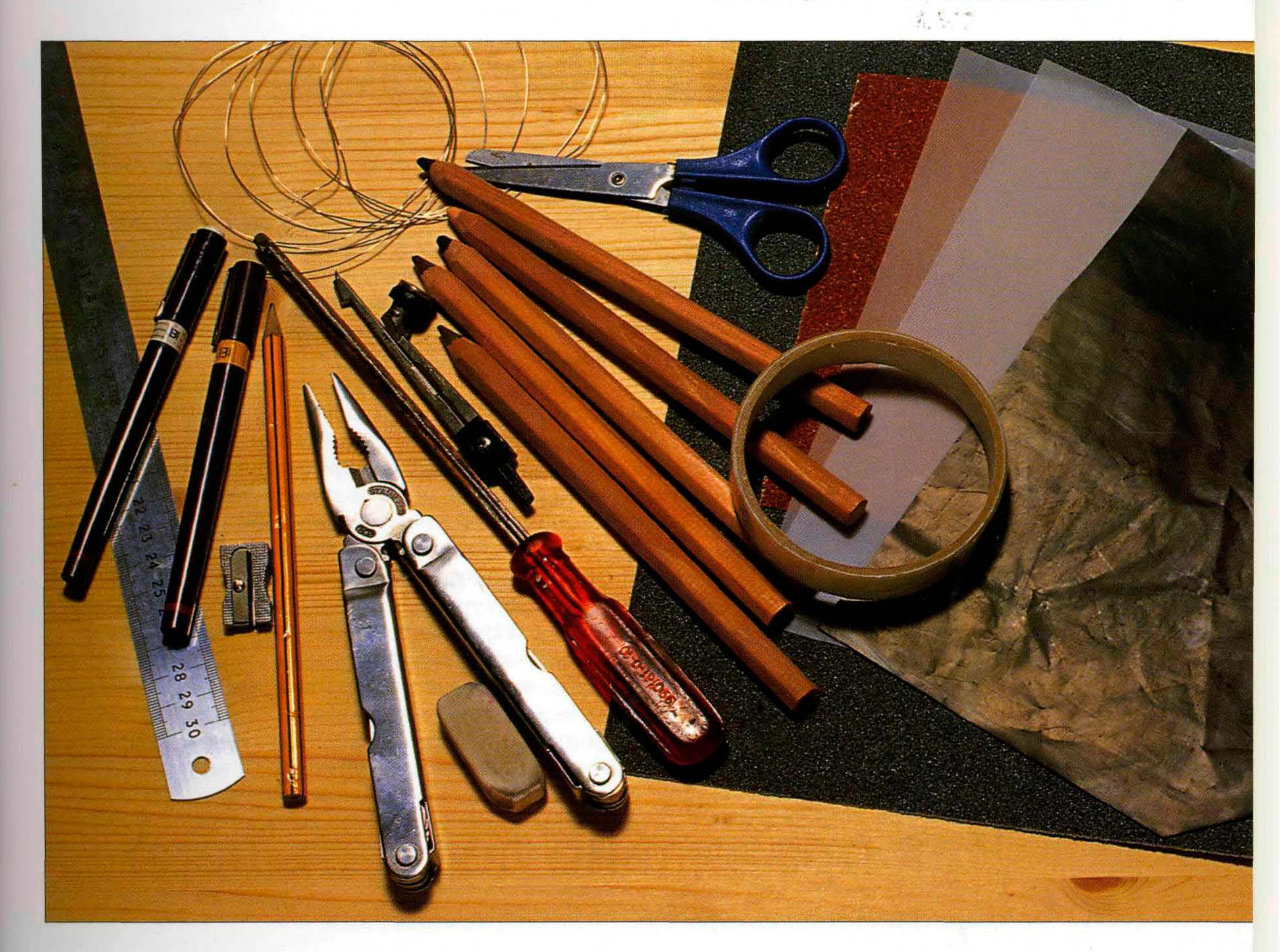
Калька. Калька нужна для перенесения рисунка на поверхность древесины.

Копировальная бумага. С помощью копировальной бумаги также можно перенести рисунок на древесину. В этом случае поверх листа копировальной бумаги кладется лист бумаги с нанесенным на него рисунком, который затем обводится карандашом и переносится таким образом на древесину.

Наждачная бумага. Наждачная бумага используется для предварительной шлифовки поверхности. Чем глаже доска, тем лучше по ней работать. С ее помощью можно также удалять небольшие погрешности, допущенные в ходе выжигания. После окончания работы наждачной бумагой можно отшлифовать края изделия, чтобы удалить с них пятна от ваших пальцев.

Клейкая лента. Клейкая лента (скотч) нужна для того, чтобы прикреплять к поверхности древесины кальку или копировальную бумагу.

Корундовая бумага. Она нужна для подшкуривания маленьких участков рисунка: при этом сквозь обожженное место проглянет естественная фактура древесины, что обогатит тональную гамму рисунка. Не пользуйтесь ею при предварительной шлифовке древесины, поскольку она оставляет шероховатые следы. Покупайте самую тонкую корундовую бумагу.

Ножницы. Они нужны, чтобы разрезать корундовую бумагу на мелкие кусочки, которыми удобней работать.

Проволока. Из нее вырезают сменные перья. Если вы не хотите этим заниматься, купите готовый набор в магазине.

Отвертка. Нужна для регулировки прибора для выжигания и замены в нем перьев.

Универсальный нож. Этот инструмент пригодится вам для самых разных нужд, начиная от прикрепления брелоков к кольцу и заканчивая выскабливанием тыкв.

Здоровье и безопасность

Держите перо прибора подальше от глаз – и от своих, и от чужих. Горячего пера лучше не касаться рукой, но если это случайно произойдет, не страшно, – боли и вреда будет не больше, чем от ожога крапивой.

Держите перо как можно ближе к нагреваемому концу, но при этом старайтесь не притрагиваться к металлическим деталям. Надолго включенное перо сильно нагревается, и от него поднимается горячий воздух. Некоторые модели снабжены удобными защитными кожухами.

Если вы выжигаете по плавнику или коже, которые при этом выделяют токсичные пары, наденьте на лицо маску и работайте только в хорошо проветриваемом помещении.

Примечание: Современные приборы работают через трансформатор и не создают угрозы удара электрическим током.

ТЕХНИКА ВЫЖИГАНИЯ

Мне часто приходится вести занятия с начинающими, и должен сказать, что они редко бывают разочарованными в результатах своей работы. Это говорит о том, что основными техническими приемами пирографии овладеть совсем не сложно. Гораздо труднее добиться полной свободы в обращении с прибором для выжигания. Это действительно требует времени и определенного опыта.

Самое главное – научиться управлять пером и чувствовать особенности поверхности древесины. Намного полезнее понять, как проводятся точные прямые линии, чем постоянно пытаться исправить допущенные во время работы погрешности. Разумеется, умение приходит только с опытом, поэтому требует постоянных и длительных упражнений.

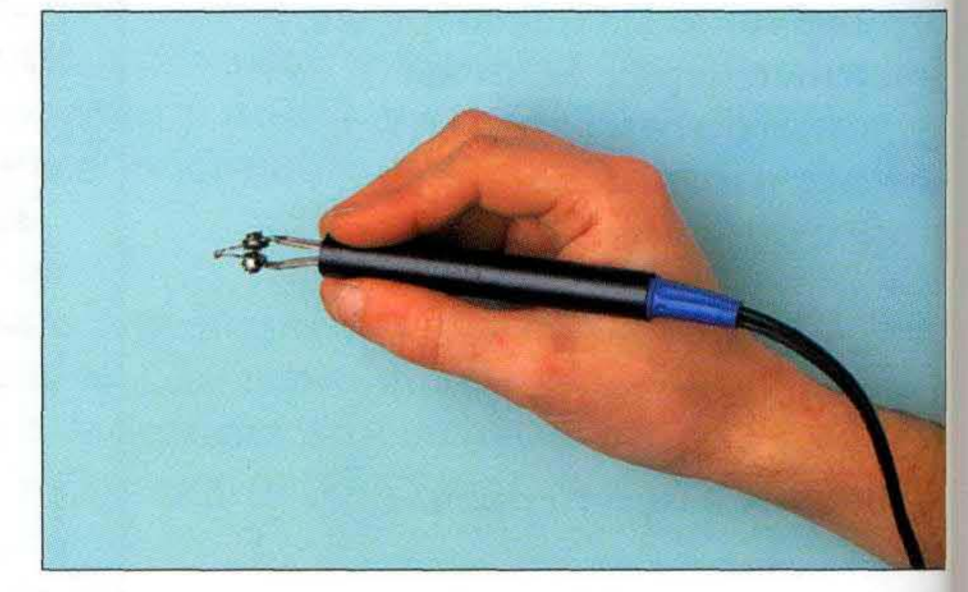
Всегда лучше начинать с мелких предметов и постепенно переходить к более крупным. Так вы скорее освоитесь со своим оборудованием и научитесь правильно пользоваться им. Я начинал с ложек и лопаточек, выжигая на них простые линейные узоры, не требующие светотени, но при этом старался придать своему рисунку фактуру и объем за счет разнообразной штриховки. Можно начать также с брелоков, рюмок для яиц или других мелких предметов.
В специализированных магазинах можно купить фанерные шаблоны, вырезанные в форме зверей или бабочек. Они не дороги и уже имеют заданные очертания; вам остается лишь заполнить их, не слишком опасаясь допустить ошибку. Даже если вы испортили вещь, выбросить в корзину фанерную бабочку не так жалко, как, например, часы в деревянном корпусе. Кроме того, работа над мелкими предметами научит вас обращению с различными по размеру перьями.

Как правильно держать перо

Существует несколько простых правил обращения с ним:

• Держите перо так, как вы держите карандаш или шариковую ручку. Оно должно удобно лежать в руке, а ваши пальцы должны находиться как можно ближе к кончику пера.

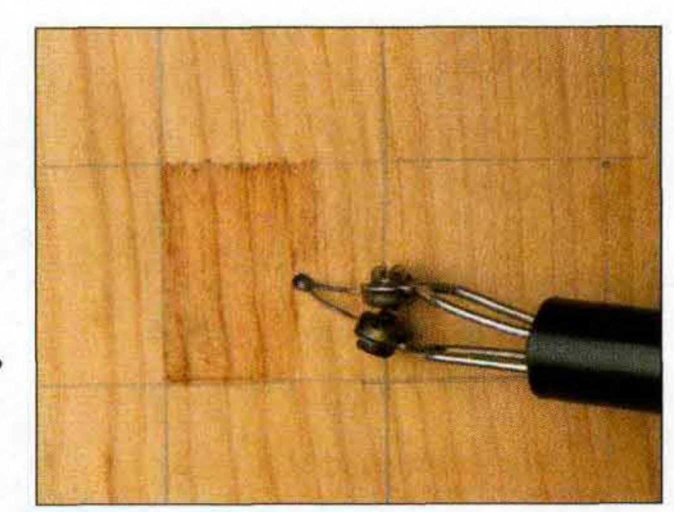
• Для работы с большинством типов древесины температурный режим устанавливается чуть ниже того уровня, при котором кончик пера, или катушки, если вы пользуетесь покером, раскаляется докрасна. Некоторые виды древесины требуют более высокой температуры, для других материалов, включая тыквы и кожу, достаточно меньшего нагрева. Если перо раскалить слишком сильно, вокруг проведенных вами линий образуется оранжевая кромка – окалина. Чаще всего это случается тогда, когда неопытному мастеру не терпится как можно скорее завершить свою работу. Включать прибор на полную мощность приходится очень редко.

• Рисуйте пером так же, как вы рисуете карандашом, только немного медленнее. Не нужно сильно прижимать перо к поверхности древесины – при этом также образуется окалина. Легко приложите перо к древесине и медленно, плавно ведите его. Если сильно прижимать перо, образуется выжженная борозда. Стремитесь к тому, чтобы ваши линии были чистыми, ровными и одинаковыми по цвету.

Тонировка древесины

Выжигание имеет много общего с работой художника. Здесь используются многие приемы, которые встречаются в рисунке, живописи и гравюре. Справа показано, каких оттенков фона можно добиться, варьируя скорость штриха и температуру пера. Начните наносить фон, установив прибор на среднюю мощность, и увеличивайте ее только в случае необходимости.

Светлый фон

Для достижения такого эффекта возьмите перо в форме ложечки и равномерно обработайте им всю поверхность древесины. Регулятор нагрева должен быть установлен на среднюю величину.

На первых порах научитесь проводить ровные четкие линии, одинаковые по тону. В идеале выжженное вами должно напоминать рисунок, сделанный простым пером и тушью. Такие рисунки называются монохромными, а все переходы светотени создаются на них с помощью штриховки.

Монохромная тонировка подразумевает равномерное обжигание древесины по всей обрабатываемой поверхности. Никогда не торопитесь. Очень часто начинающие стремятся провести линию как можно скорее. От этого она разбивается у них на ряд отдельных точек, становится неровной и размытой, а вся работа выглядит неряшливой, плохо прожженные участки выделяются в виде пятен. Если все линии хорошо прожжены, фон будет выглядеть ровным даже в том случае, если отдельные его участки будут менее интенсивны, чем другие.

Темный фон

Для достижения такого эффекта ведите перо медленнее и в случае необходимости обработайте поверхность несколько раз.

Создание тона

Для того **чтобы сделать тон светлее,** уменьшите нагрев пера.

Для того **чтобы линия стала темнее,** замедлите перемещение пера. Поверхность будет дольше подвергаться воздействию температуры, прожигание будет более сильным. Можно сделать линию неоднородной по тону. Это бывает нужно, когда вы хотите постепенно перейти от светлого к более темному участку тона – в этом случае постепенно замедляйте движение пера по мере приближения к нему.

Для того **чтобы сделать линию шире и темнее,** слегка усильте нажим в нужной точке рисунка. Однако не давите на перо, оно должно лишь слегка касаться поверхности.

Начните с мелких предметов

Выберите для своих первых работ небольшие предметы. Они не дороги, достаточно просты, и на них лучше всего отрабатывать технические приемы, о которых мы поговорим в этой книге.

Силуэты

Силуэт создается за счет контура, который затем заполняется внутри. Техника создания силуэтов проста, поэтому они как нельзя лучше подходят для начинающих. С этой работой справится любой, даже впервые взявший в руки перо для выжигания.

Силуэт должен всегда выглядеть слегка преувеличенным: вспомните силуэтные рисунки, на которых фигуры изображены в профиль – с резко очерченным носом и лбом. Портретное сходство передается здесь за счет контура, вот почему для силуэта так важна точная линия. Множество самых разных силуэтов вы можете найти в книгах по искусству, и они подскажут вам немало идей. Помните: силуэтный портрет можно изображать только в профиль. Если вы выбираете силуэт потому, что поверхность древесины с трудом поддается выжиганию, и поэтому работу можно выполнить только в технике монохрома, остановитесь на достаточно простом контуре, в противном случае края линии, которой очерчен контур, будут покрываться окалиной и расплываться.

Этот нарисованный тушью контур с приглашения на свадьбу вполне может стать основой композиции для выжигания.

Прежде всего, переведите рисунок на древесину мягким карандашом с помощью кальки или копировальной бумаги. После этого возьмите прибор для выжигания и стандартным пером обведите рисунок ровной, одинаковой по цвету, линией. В тех местах, где направление линии контура меняется, иногда удобнее повернуть не перо, а саму заготовку. Прочертив контур, заполните его изнутри темным тоном. Воспользуйтесь тем же стандартным пером, установив прибор на большую мощность (см. стр. 27). Следите за тем, чтобы фон не выходил за линию контура.

Если отдельные участки фона оказались светлее, чем нужно, прожгите их еще раз, повысив, если необходимо, температуру пера.

Ромео и Джульетта

Толчок вашей фантазии могут дать эти фигуры, изображенные в виде темных силуэтов на штриховом фоне.

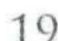
Примечание

Перевести рисунок на дерево можно с помощью копировальной бумаги. Положите на поверхность заготовки лист бумаги окрашенной стороной вниз и просто нарисуйте на ней то, что вам хочется.

Напротив

Декоративная доска

Эта работа основана на иллюстрации Артура Рэкхема к сказке о Спящей Красавице. В середине оставлено свободное пространство для надписи. Если доска будет укреплена на двери детской комнаты, на ней можно написать имя ребенка.

Негативный силуэт

Деревья на этой доске сделаны в виде негативного силуэта – светлого на темном фоне. На деревьях я добавил мелкие детали, изображающие листву.

Выжиганием силуэтов – как обычных, так и негативных – увлекались в XIX веке, и подобные работы можно иногда найти в антикварных лавках. Не удивительно, что масса подобных силуэтов встречается в книгах и журналах того времени. Несмотря на то, что за прошедшие сто лет неузнаваемо изменились приборы для выжигания, эта техника остается одной из самых простых и эффектных. Конечно, одни деревья выжигать сложнее, другие проще, но силуэт по-прежнему остается самым естественным решением, когда вам приходится иметь дело с древесиной, не позволяющей проводить тонкие линии и создавать оттенки тона.

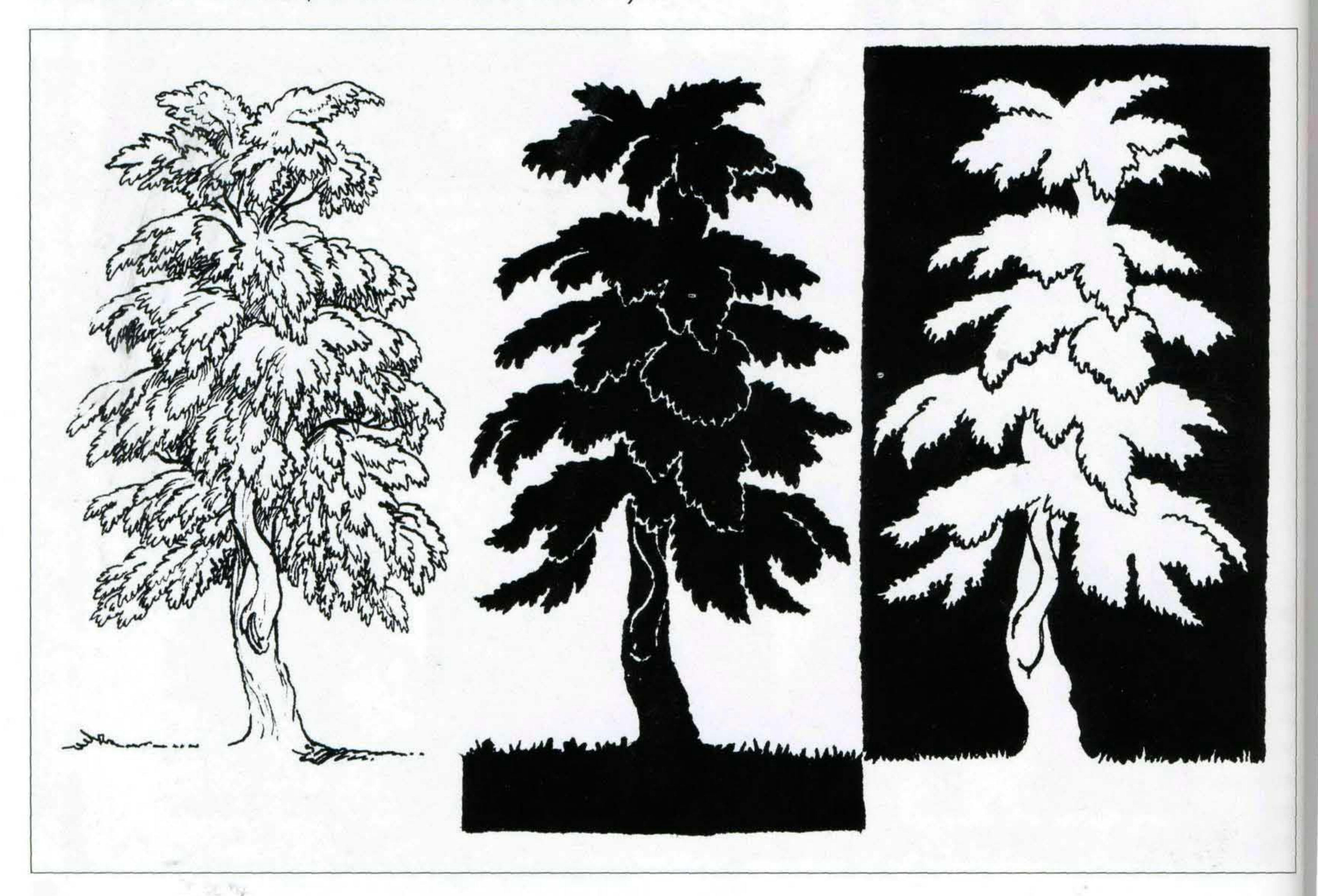
Работы, помещенные на этих страницах, имеют много общего с бордюрами, о которых говорится на стр. 30–37 и в основе которых также лежит негативный силуэт.

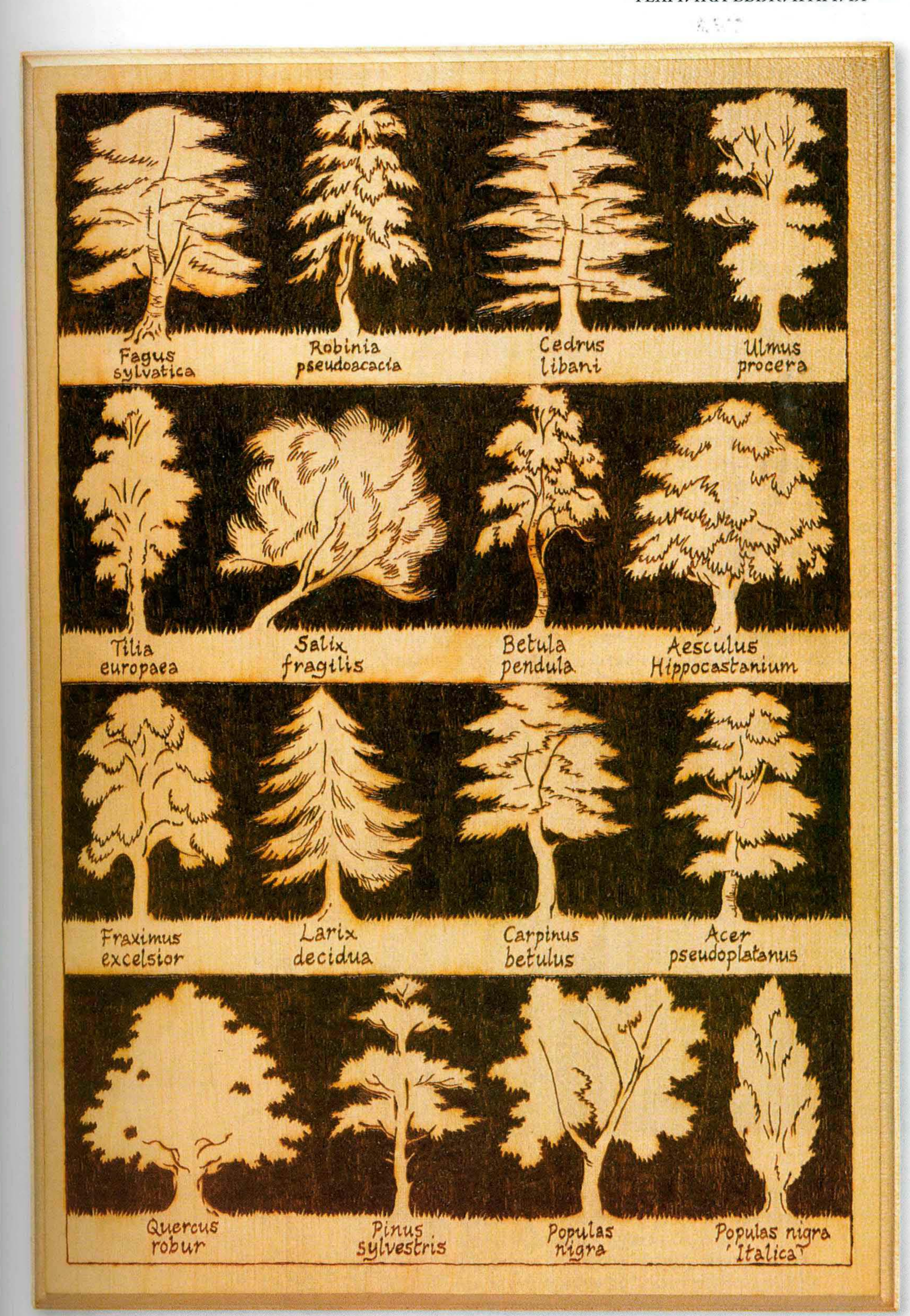
Когда вы будете разрабатывать свой собственный рисунок, обязательно подумайте о том, как лучше сбалансировать участки светлого и темного тонов, и поэкспериментируйте с различными пропорциями силуэтов.

Определитель деревьев

На этой доске из платана я постарался воспроизвести иллюстрацию из определителя пород деревьев Адриана Хилла, на которой изображены силуэты деревьев и их латинские названия. Если вы захотите повторить эту работу, попробуйте по-своему перераспределить силуэты деревьев.

На этом рисунке показано, какими способами можно изобразить одно и то же дерево. Я сделал набросок дерева, а затем обратил его сначала в обычный, а затем в негативный силуэт.

Fagus sylvatica
Robinia pseudoacacia
Cedrus libani
Ulmus procera
Tilia europaea
Salix fragilis
Betula pendula
Aesculus Hippocastanium
Fraximus excelsior
Larix decidua
Carpinus betulus
Acer pseudoplatanus
Quercus robur
Pinus sylvestris
Populas nigra
Populas nigra 'Italica'

Ваза с деревьями

Вам потребуются

Точеная ваза из вяза
Карандаш
Ластик
Прибор для выжигания
Перо в форме ложечки
Широкое перо для третьей операции

Здесь работа усложняется тем, что она выполнена на выточенной из дерева вазе, и, следовательно, выжигать приходится по изогнутой поверхности. Предложенный рисунок можно расположить как вокруг всей вазы, так и на отдельных ее участках.

Прежде всего, хорошенько обдумайте предстоящую работу. Не пожалейте времени на то, чтобы во всех деталях представить себе конечный результат, – это поможет вам в дальнейшем избежать многих возможных ошибок. Эту вазу я решил украсить силуэтами одиннадцати деревьев – так, чтобы с любого ракурса зритель мог видеть не менее трех силуэтов. Если сделать ленту шире, силуэт каждого дерева увеличится, а значит, на вазе можно будет изобразить меньшее количество деревьев. В этом случае со стороны будут одновременно видны только два силуэта. Если сделать ленту уже, силуэт каждого дерева уменьшится, и тогда будет сложно изобразить на нем мелкие детали, а это снизит общее впечатление от работы.

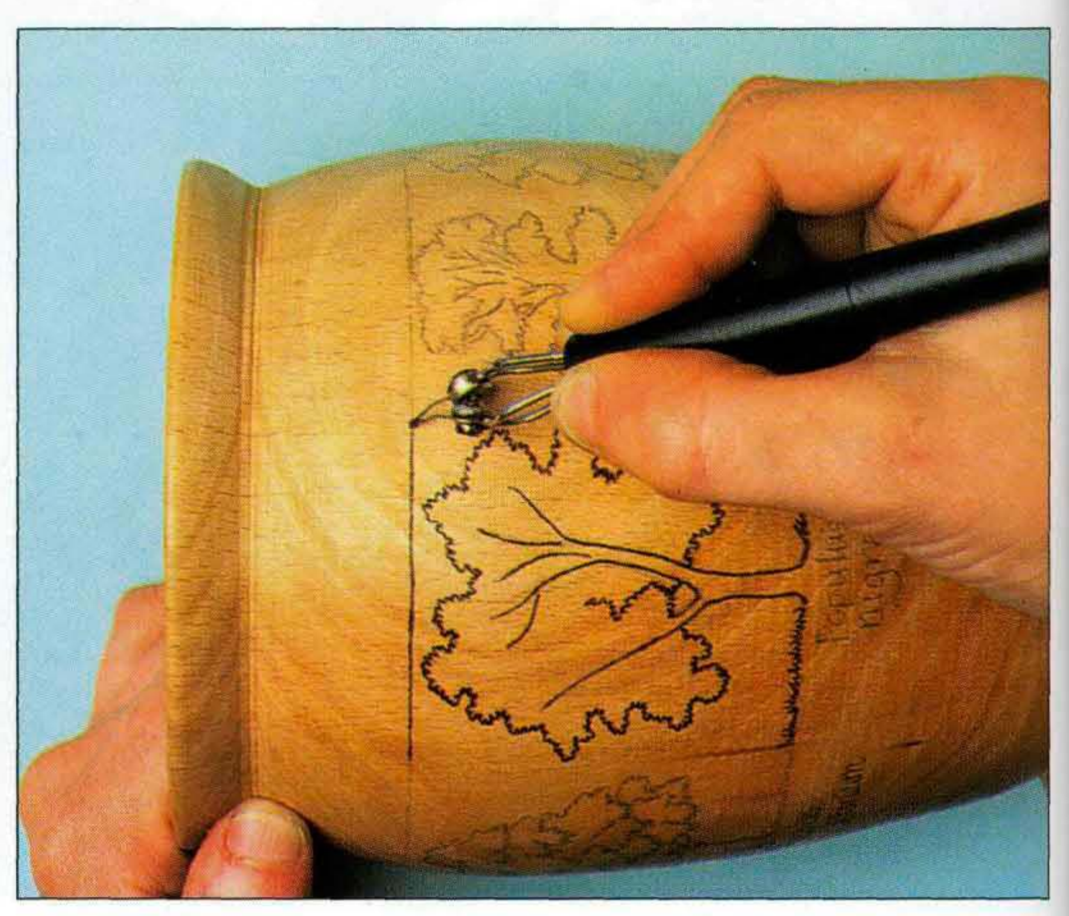
Можно подумать также о том, где лучше расположить ленту с силуэтами – вверху, внизу или посередине вазы, как это сделано у меня. Когда вы все обдумаете и решите, возьмите карандаш и легко наметьте края ленты и силуэты деревьев. Как вариант, можно нарисовать силуэты на плоском листе кальки, обернуть ее вокруг вазы и перевести рисунок на дерево. Сделать это будет несложно, поскольку края вазы изогнуты не сильно.

Совет

Для того чтобы начертить ровную линию на круглом предмете, приставьте его к стопке книг, немного не доходящей по высоте до верхушки предмета. Крепко держите карандаш, оперев его на стопку и приложив конец к нужной точке предмета. Поворачивайте его – так получится прямая линия.

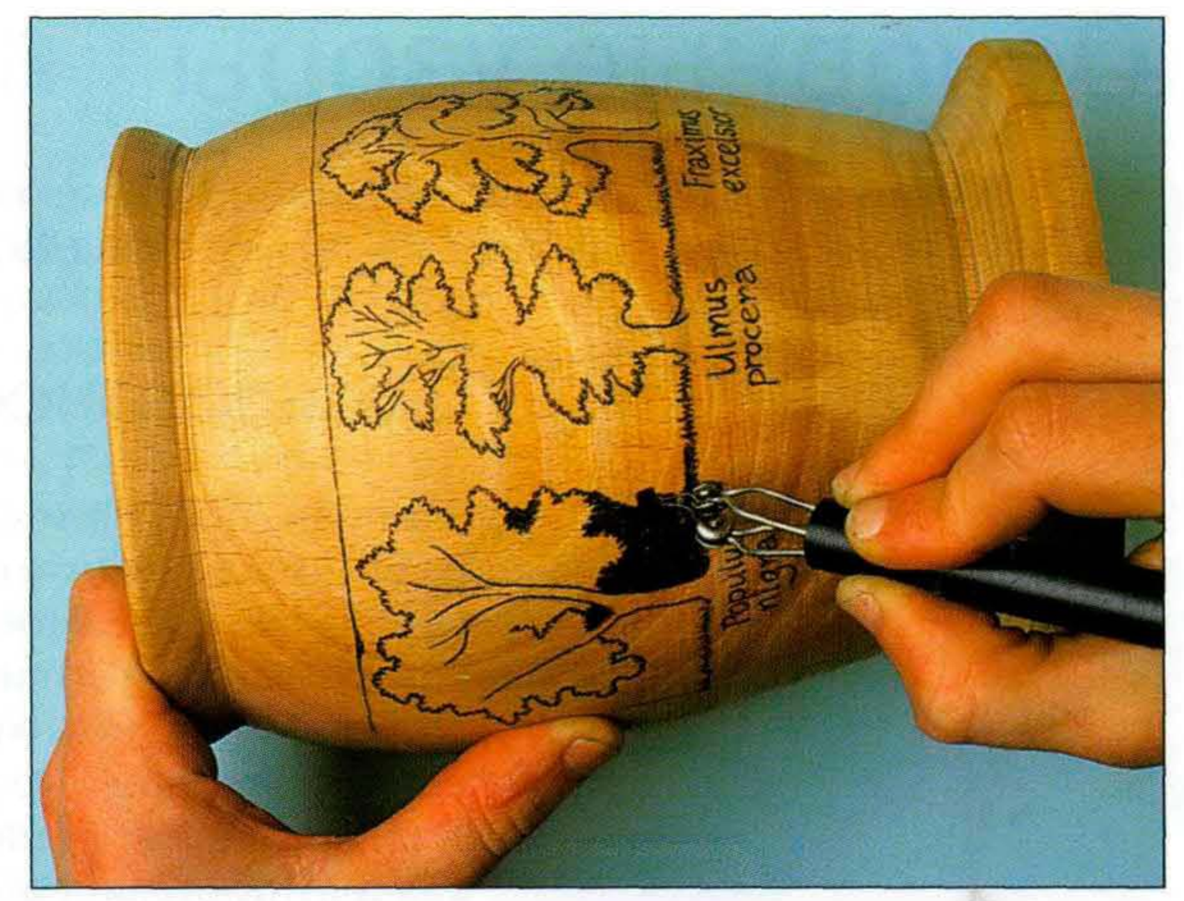

1. Нарисуйте карандашом силуэты деревьев. Линии должны быть достаточно легкими, чтобы их можно было впоследствии удалить ластиком. Обведите контуры пером прибора для выжигания. Линия контура должна быть четкой и ровной по тону. Наклоняйте вазу так, чтобы вам было удобно вести линии.

2. Теперь вы должны аккуратно выжечь края ленты по линиям, проходящим над и под силуэтами деревьев. На нижней линии добавьте штрихи, которые будут изображать растущую под деревьями траву.

3. После того, как будут проведены все линии, начните заполнять «негативное пространство». Старайтесь заполнить фон как можно ровнее, наносите горизонтальные штрихи поперек волокна древесины. Фон, заполненный штрихами поперек волокна, будет темнее, чем фон, нанесенный вдоль волокон. Для скорости можно взять более широкое перо.

Готовая ваза

Эти силуэты деревьев в буквальном смысле нельзя считать негативными силуэтами, поскольку внутри контуров добавлен ряд деталей. Зато такая техника предоставляет вам полную свободу в выборе вида рисунка.

Свободная рогожка

Возьмите стандартное перо и нанесите случайные группы линий. Заполняйте контур тремя-четырьмя короткими параллельными линиями, идущими в разных направлениях и соединяющимися друг с другом так, чтобы между ними не оставалось пробелов. Такая фактура хороша для заполнения фона.

Тугая рогожка

Начните так же, как и в случае со свободной рогожкой, но наносите параллельные линии теснее друг к другу. Такая рогожка позволяет создать очень интересный фон для рисунка.

Плетеная рогожка

Возьмите стандартное перо и нарисуйте одинаковые по величине блоки, состоящие из трех параллельных линий. Такая фактура имитирует мешковину.

Елочка

Возьмите стандартное перо и проведите линии, как показано на рисунке. Этот узор создает ощущение глубины и доказывает, что с помощью выжигания можно создавать оптические иллюзии.

Сетка

Этот узор наносится пером-ложечкой, которое оставляет на поверхности ритмично покачивающиеся движения руки, проводящей линию. Расстояние между линиями одинаково, но при этом сами линии не должны точно копировать друг друга.

Тяжелые волны

Возьмите перо-ложечку и проводите извилистые линии, начиная от правого нижнего угла квадрата. Расстояние между ними примерно одинаково, и каждая последующая линия повторяет изгибы предыдущей. Таким способом я часто изображаю вспаханные поля.

Раковины

Стандартным пером постарайтесь наносить пучки линий, расходящихся из одной точки. Этим способом я рисую листву вообще, в том числе кроны деревьев.

Волокна древесины

Возьмите стандартное перо и наносите произвольные линии, пересекающиеся друг с другом через небольшие промежутки. Этот способ хорош для имитации волокон древесины или текущей воды.

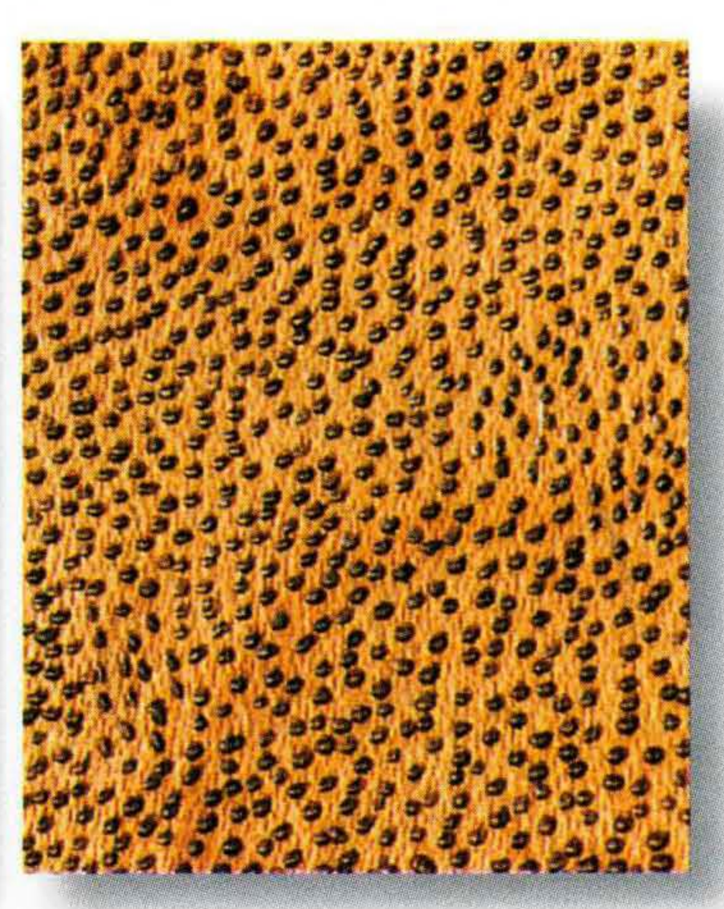
Древесина с сучками

Нарисуйте стандартным пером случайно разбросанные овалы – «сучки», а оставшееся пространство затем заполните обходящими их линиями. Фон получается немного забавным, но при этом действительно имитирует поверхность древесины.

Легкие волны

Проведите такие же линии, как и в «тяжелых волнах», только не ложечкой, а стандартным пером. Этот прием учит передавать движение и глубину и используется для создания уходящей вдаль перспективы.

Маленькие точки

Эти точки похожи на большие, о которых мы уже говорили; но наносятся они стандартным пером, поэтому на заполнение ими квадрата уйдет больше времени. Некоторые мастера все свои картины создают именно в такой точечной технике. Эта фактура хороша в пейзажных работах.

Темный фон

Включите прибор на большую мощность; тонкий кончик стандартного пера создаст линии, лучше отражающие свет, чем линии, выжженные пером-ложечкой (см. стр. 17). Таким фоном окружают негативные силуэты.

Бордюры

На дереве очень часто выжигают бордюры, которые могут служить рамкой для картин или самостоятельным декоративным элементом. Выжигать бордюры совсем не сложно, и они будут часто встречаться вам на страницах этой книги.

В XIX веке на дереве чаще всего выжигали именно бордюры, что лишний раз говорит о том, что делать красивые рисунки можно было даже с помощью древних примитивных инструментов. Современные приборы позволяют создавать необыкновенно красивые бордюры, например вьющиеся виноградные лозы, но при всем при этом следует отметить – основная техника выжигания бордюров осталась неизменной с позапрошлого века.

Слева вы видите несколько бордюров, которые охватывают основные виды узоров – вьющаяся зелень, геометрический рисунок, узоры по кельтским мотивам. Иногда бордюры жестко ограничены размерами рамки, иногда они свободно перетекают за ее край. В старых книгах можно найти множество бордюров, которыми было принято обрамлять иллюстрации. Многие из них вполне можно выжечь на дереве.

Размечать бордюр линейкой следует только в том случае, если он состоит из одинаковых геометрических фигур, которые нужно уложить по размеру, но чаще всего рисунок наносят от руки. На странице рядом представлена доска, на которой разместились самые разные бордюры. Наверно, некоторые из них побудят вас к работе. Бордюр чаще всего наносят по всему краю доски, но можно, например, по углам выжечь стилизованный цветок. В этом случае каждая сторона доски будет оригинальной.

Бордюры

Иногда бывает сложно повернуть угол бордюра, и здесь вам поможет эта доска. Другой способ решить эту проблему - разместить по углам декоративные квадратики наподобие тех, что вы видите в нижней части доски.

Бордюр для шахматной доски

Закончив заполнять квадратики игрового поля, переходите к бордюру. В моем варианте я сделал наброски терновника.
Мне показалось, что в его белых цветках есть что-то восточное, а ведь шахматы, как известно, пришли к нам из Китая.

Создание бордюра

Как вы, наверно, заметили, с внутренней и внешней сторон бордюра остаются полосы чистой древесины. С внутренней это сделано для того, чтобы оттенить бордюр от самой доски – красиво и не мешает играть. С внешней – из-за неправильной формы самой доски.

Создавая этот бордюр, я включил в него цветы и ягоды терновника, решив, что так бордюр будет смотреться интереснее. Эти элементы я нарисовал в первую очередь, после чего соединил их стеблями, а затем произвольно добавил листьев, чтобы равномерно заполнить пустое пространство.

Когда начнете работать над своим бордюром, прежде всего, выведите стандартным пером контуры рисунка, а затем заполняйте фон. Это поможет вам понять, насколько восприимчива выбранная вами древесина к выжигу и можно ли добавлять в рисунок мелкие детали. На своем бордюре мне удались даже прожилки на листьях, детали цветков, на ягоды я нанес тени, создающие иллюзию объема.

Бордюр для шахматной доски

Попытайтесь скопировать этот бордюр или придумайте свой, пофантазировав над набросками и рисунком. При желании можно взять за основу один из бордюров, показанных на стр. 30 и 31.

Круглые бордюры

Выжигание – занятие неспешное и кропотливое, однако все затраты времени окупаются с лихвой, когда из-под ваших рук выходит настоящее произведение искусства. К таким произведениям я отношу круглые бордюры, образцы которых вы видите на этих двух страницах.

Лично мне работа над тонким круглым бордюром всегда доставляет огромное удовольствие. Тарелка, над которой вы собрались работать, должна иметь ободок шириной не менее 25 мм, однако круглый бордюр можно нанести и на дно тарелки. Темный бордюр хорош тем, что его можно выжечь практически на любой древесине.

Выбирая узор, подумайте над тем, будут ли это цветы, и если да, то какого размера, или это будет строгий геометрический узор. На меня огромное влияние оказала Школа искусств и ремесел, возникшая в Англии приблизительно в 1875 году: в ней провозгласили возврат к традиционной декоративной технике. Именно тогда в моду вошли солидные, богато иллюстрированные книги, напоминавшие средневековые манускрипты. Пышные бордюры в этих изданиях чаще всего содержат листву, плоды, цветы, и они без проблем могут быть перенесены на тарелку или блюдо в виде круглого бордюра. Что же касается принципов расположения и разметки бордюра, то они – те же, что и в случае с композицией для шахматной доски.

Напроти

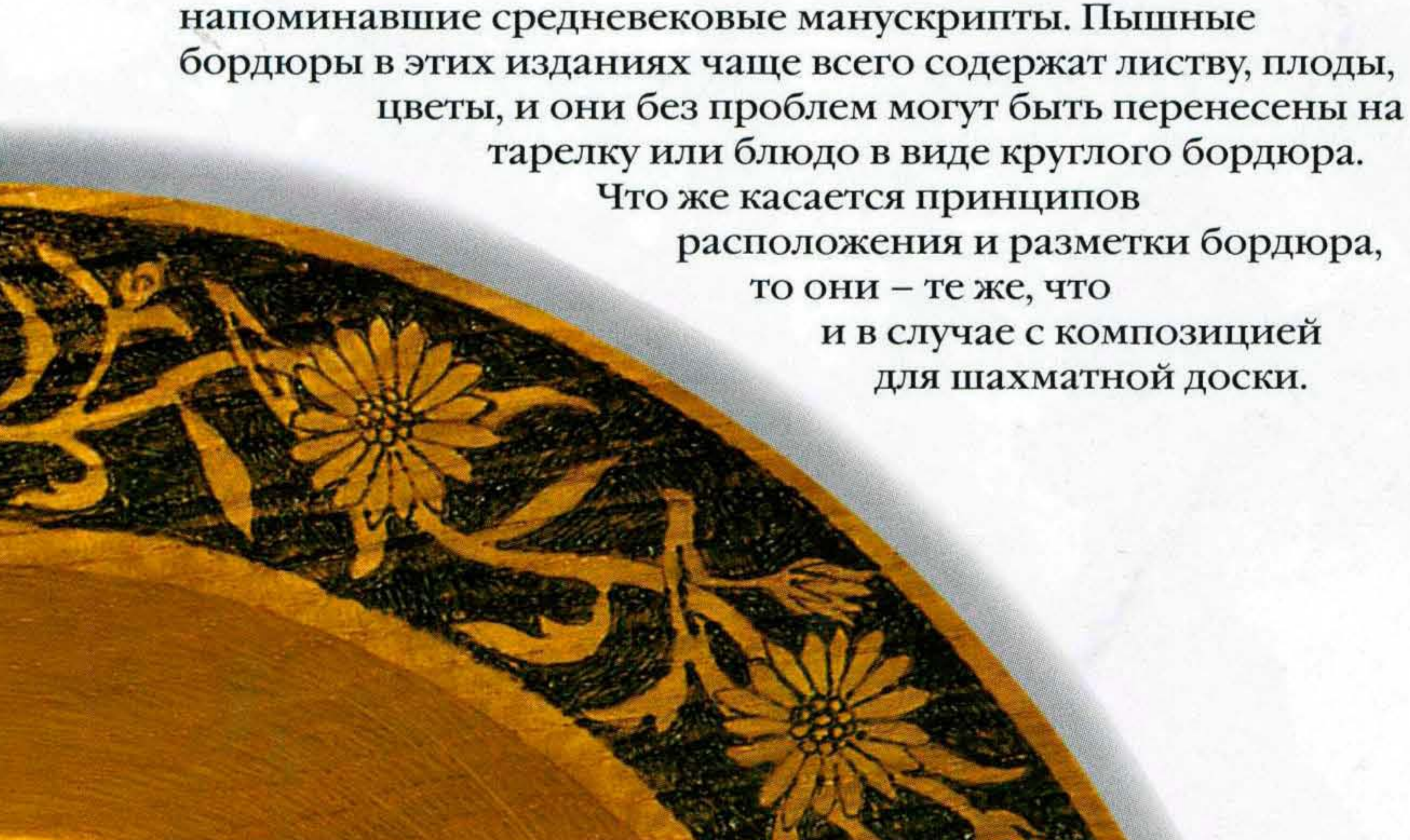
Декорированное блюд

Узор на этом блюд из атласного дерев заимствован с иллюстраци Обри Бердслея. После того как бордюр был перенесен на ободок блюда, осталис пустоты, которые я заполни маленькими кружкам необожженной древесин Эти кружочки перекликаютс с такими же кружочкам входящими в оригинальны бордюр Бердсле в результате чего ве узор стал боле сбалансированны

Напротив, вниз

Маленькие блюд

Если вы работаете на небольшим блюдом, можн нарисовать круглый бордю в середине, оставив чисты ободок. Первое блюд вырезано из яблон и украшено фигурам заимствованными с японског фарфора. Второе - из серебристой берез и украшено кельтски узелковым узором Третье – из платан и украшено современны цветочным узором

Простой бордюр на обод

Для украшения этого, вырезанного из темного дуба блюда вполне достаточно простого бордюра, расположенного на ободке.

Доска для сыра

Этот бордюр можно выжечь на круглой доске, на блюде или на любом другом круглом предмете. В данном случае бордюр взят с прямоугольной доски для резки хлеба; поговорим поэтому, как адаптировать прямой узор к изогнутой поверхности. Прежде всего, отшлифуйте поверхность доски.

Наметьте ленту для бордюра шириной примерно 25 мм. По внешней стороне, для красоты и пропорции, надо оставить какое-то расстояние до края доски. Начиная размечать бордюр, всегда, в первую очередь, размещают главный элемент узора – в нашем случае это маргаритки. Они расположены произвольно, и потому их разметка не требует математической точности. Для того чтобы маргаритки выглядели так же естественно, как в природе, с одного края доски они расположены гуще, с другого – реже. При этом очень важно достичь равновесия между природным хаосом и продуманным порядком.

Наметив цветы маргариток, я соединил их стеблями наподобие гирлянды. Стебли расположены в случайном порядке, так же, как и добавленные позже бутоны и листья. Составляя бордюр, следите за тем, чтобы светлые и темные участки узора занимали приблизительно одинаковую площадь.

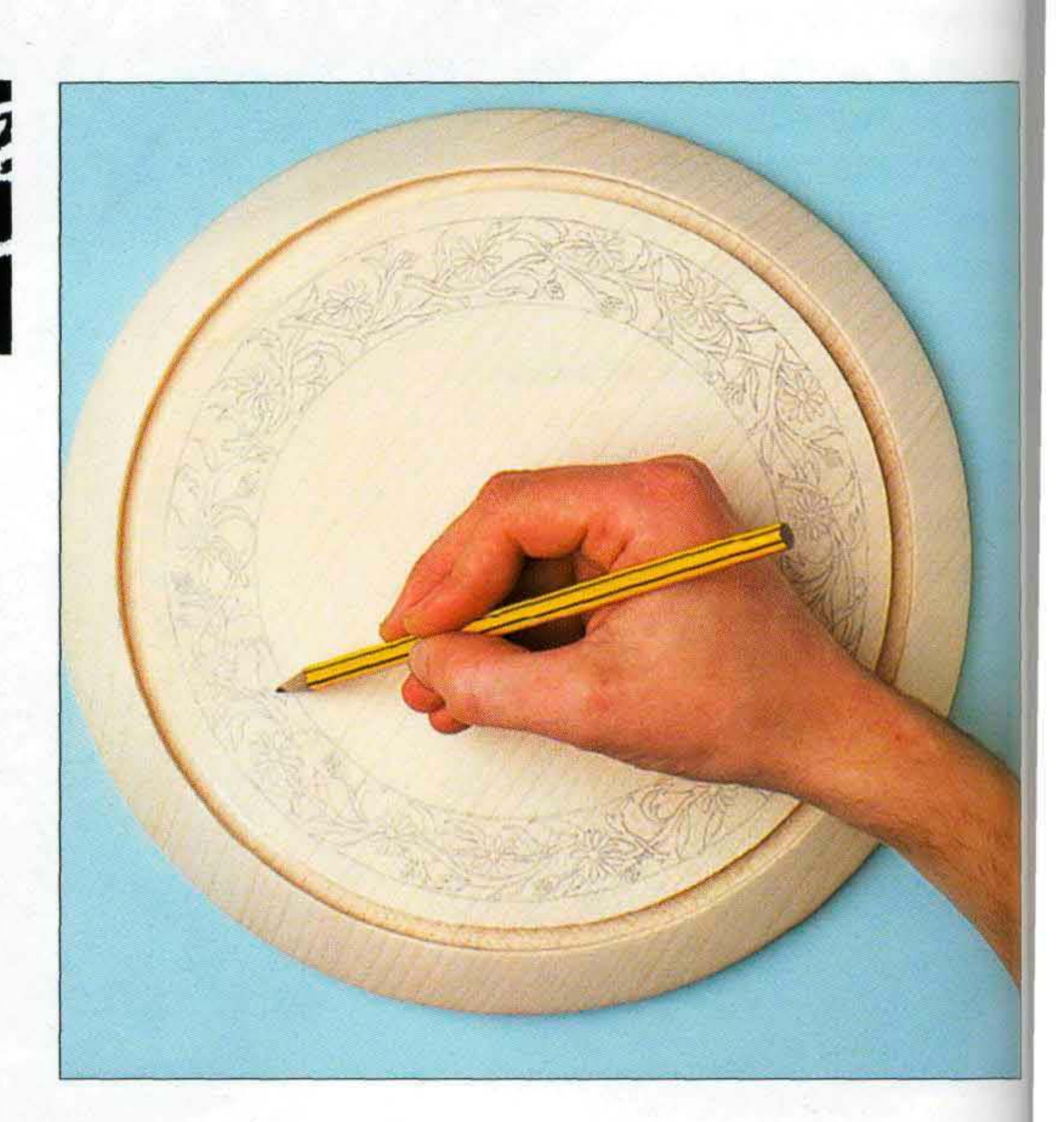
Обведите нарисованный узор пером прибора для выжигания, а затем сделайте темный фон, окружающий цветы, стебли и листья. После этого можно по желанию добавить мелкие детали, например, прорисовать отдельные лепестки, прожилки на листьях и тени в местах, где один стебель проходит сквозь другой. Старайтесь не увлекаться деталями, иначе узор вашего бордюра станет невнятным.

Вам потребуются

Круглая доска
из древесины платана
Карандаш
Прибор для выжигания
со стандартным пером
Циркуль
Ластик

Эти рисунки показывают, каким образом прямой узор адаптируется к круглой поверхности.

Начертите края бордюрной ленты циркулем. Радиус внешней окружности должен быть на 25 мм больше радиуса внутренней окружности. Наметьте карандашом рисунок. Если вы допустили ошибку, исправьте ее с помощью ластика.

Доска для сыра

Выжженный узор отличается удивительной прочностью, поэтому смело пользуйтесь украшенной доской.

Декоративное блюдо

Дно и ободок этого блюда украшены узорами, заимствованными с античных блюд. На этом примере видно, что бордюр нисколько не мешает нанесению сюжета на центральную часть блюда.

Наложение тонов

Сейчас мы продолжим начатый на странице 17 разговор о различных по тону линиях. Бабочки – очень распространенный сюжет, предоставляющий отличную возможность попрактиковаться в создании тона с помощью штриховки. Некоторые узоры на крыльях имеют четкие очертания, а все крыло в целом обогащено полутонами, передать которые можно с помощью различных узоров, с которыми мы познакомились, когда говорили о шахматной доске.

Упражнение в штриховке

Крылья трех изображенных справа бабочек полностью окрашены за счет штриховки, при этом край крыла ни разу не обведен контуром. Для начала вам потребуется хороший детальный карандашный рисунок бабочки. Если вы умеете рисовать, сделайте полный набросок от руки; если нет – нарисуйте от руки одно крыло, а второе, симметричное ему, нанесите с помощью кальки. Для этого приложите кальку к нарисованному крылу, обведите его, переверните кальку и переведите второе крыло на основу.

Как видно на рисунках, крылья бабочек изображены с помощью идущих в различных направлениях тонких линий. Их я проводил самой тонкой кромкой перевернутого пера-ложечки. Обратите внимание на то, что штриховка крыльев бабочки не одинакова по интенсивности цвета линий, что позволяет начать наложение различных тонов, светлых и темных. Продумано здесь и направление нанесенных на первом этапе работы линий, образующих расходящееся от тела бабочки крыло, и изогнутых линий, придающих объем самому телу бабочки.

На следующем этапе работы была добавлена штриховка. Тон в данном случае изображался примерно так же, как на газетных шаржах, только более изобретательно. Для того чтобы варьировать глубину тона, надо прожигать линию то быстрее, то медленнее, а также то ослаблять, то усиливать нажим на перо (подробнее об этом мы говорили выше). Наконец, на заштрихованные участки были добавлены дополнительные линии, а затем участки среднего тона, создающие, наряду с оставленными белыми участками, основной фон крыла.

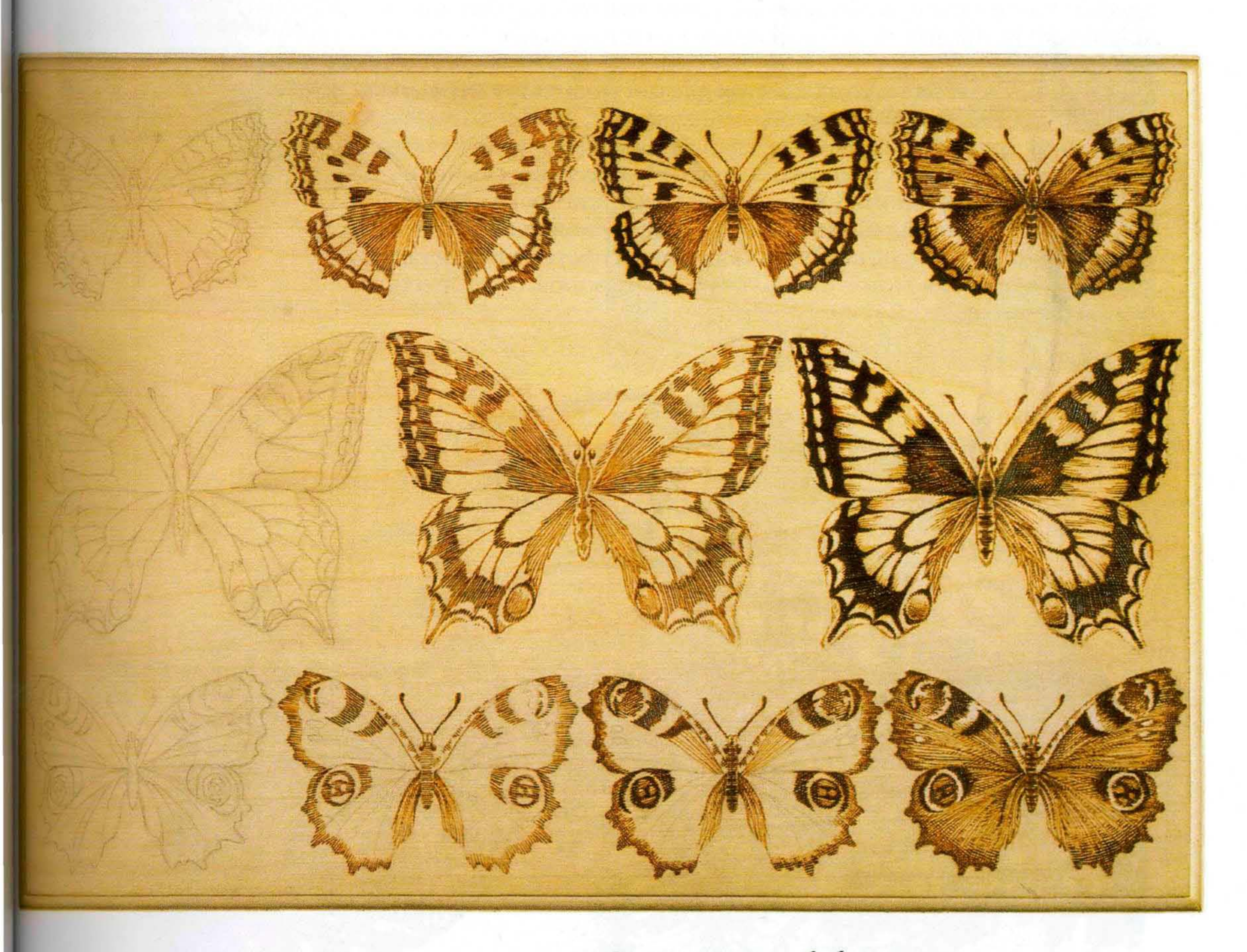
Примечание

Если вы хотите изобразить объемный предмет, штриховка на нем должна быть не плоской, но повторяющей контуры предмета.

Блюдо из платана

Это блюдо украшено произвольно разбросанными по нему бабочками. Точно так же можно украсить и любую другую поверхность.

Этапы создания бабочки

На этой доске из платана показаны этапы создания трех видов бабочек. Их крылья заштрихованы наподобие отдельных квадратов шахматной доски, о которой мы говорили выше, только здесь каждая линия проведена с учетом сложной формы крыла.

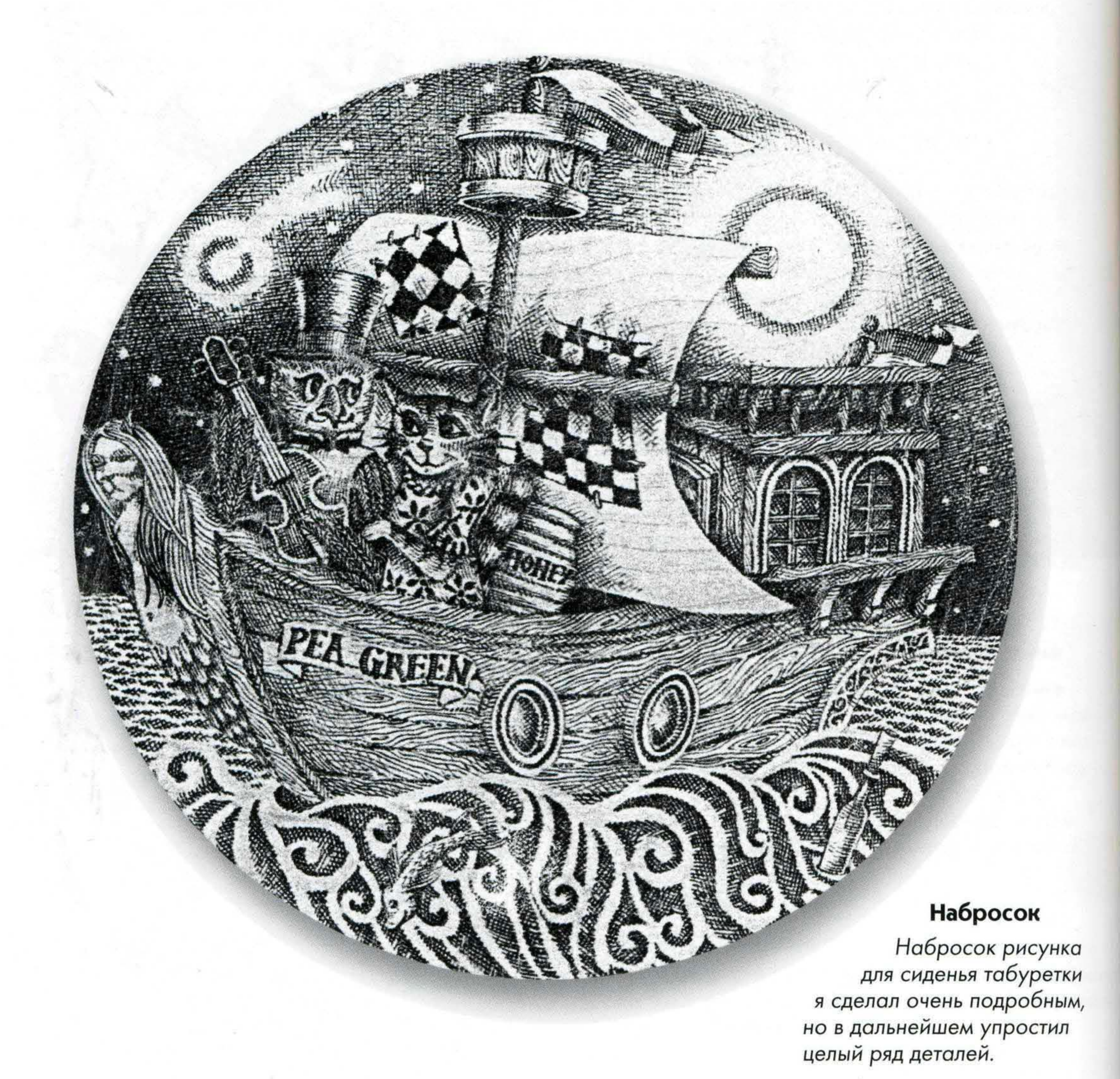
Табуретки

Этот рисунок отличается высокой сложностью и занимает большую площадь. Лучше всего для такой работы взять круглую доску, которая будет сиденьем у табуретки. Используемые здесь технические приемы вам уже известны, но сам рисунок настолько велик, что на его выжигание уйдет не менее двух дней.

Отличным источником сюжетов для рисунка могут служить детские сказки. Выберите любимую сказку и «проиллюстрируйте» ее. Правда, если вы захотите сделать такую табуретку на продажу, не забудьте при окончательном выборе сюжета о существовании такого понятия, как авторское право. Этот рисунок я создал на основе нескольких книжных иллюстраций, добавив, конечно, несколько собственных деталей. Вы, в свою очередь, можете оттолкнуться от узоров, о которых мы говорили на стр. 24–29.

Вам потребуются

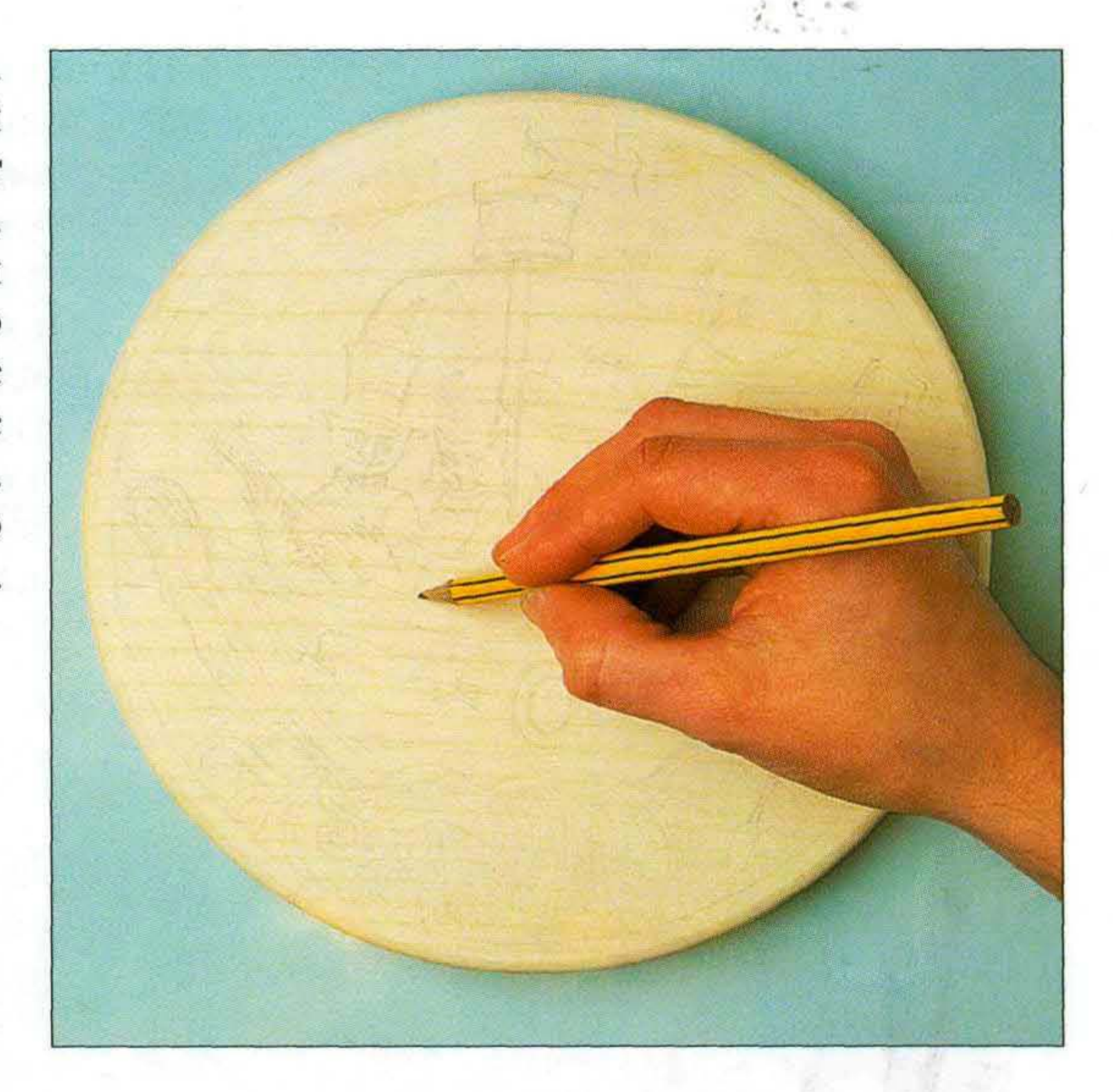
Табуретка из древесины платана
Карандаш
Ластик
Прибор для выжигания
Перо-ложечка

Набросок

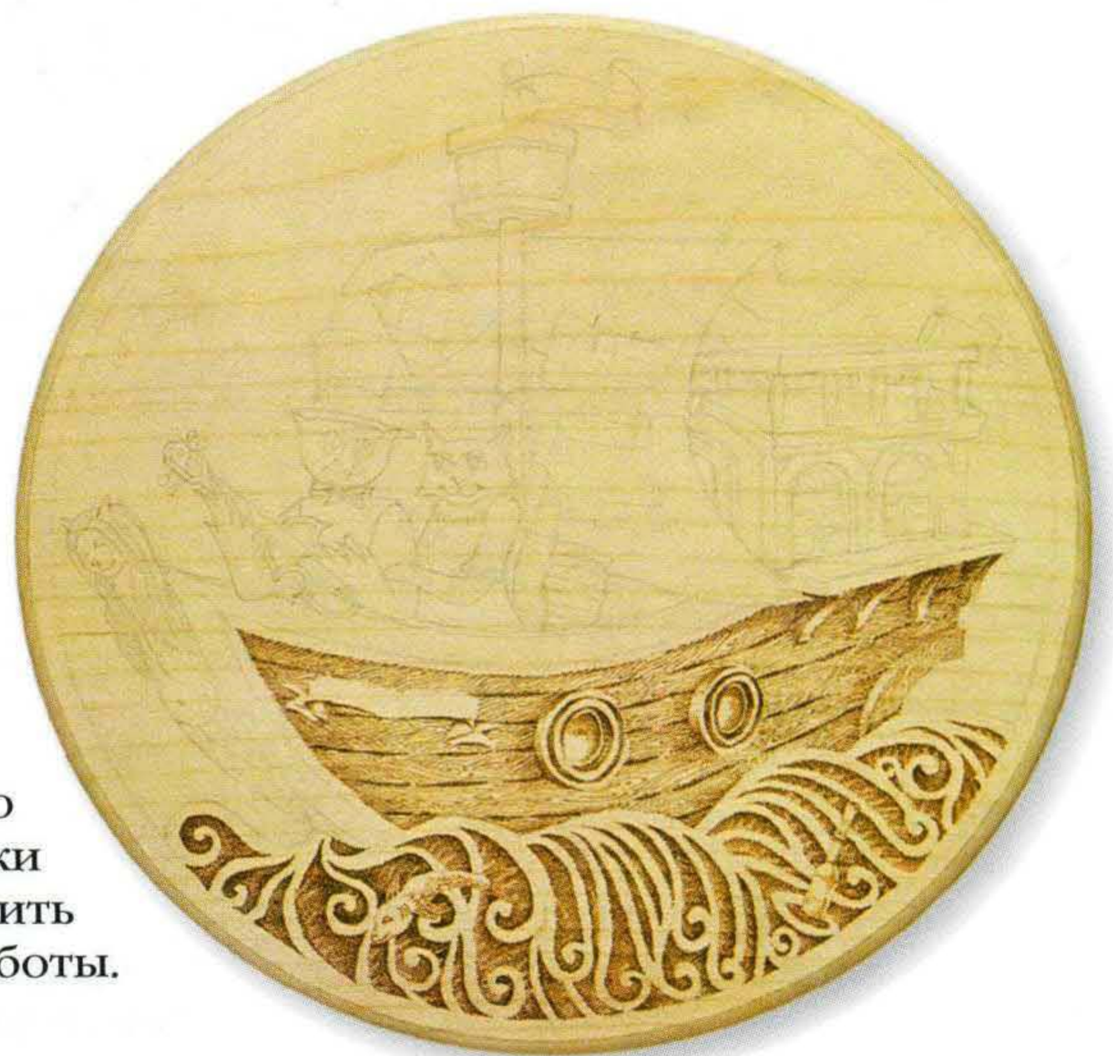
Набросок рисунка для сиденья табуретки я сделал очень подробным, но в дальнейшем упростил целый ряд деталей.

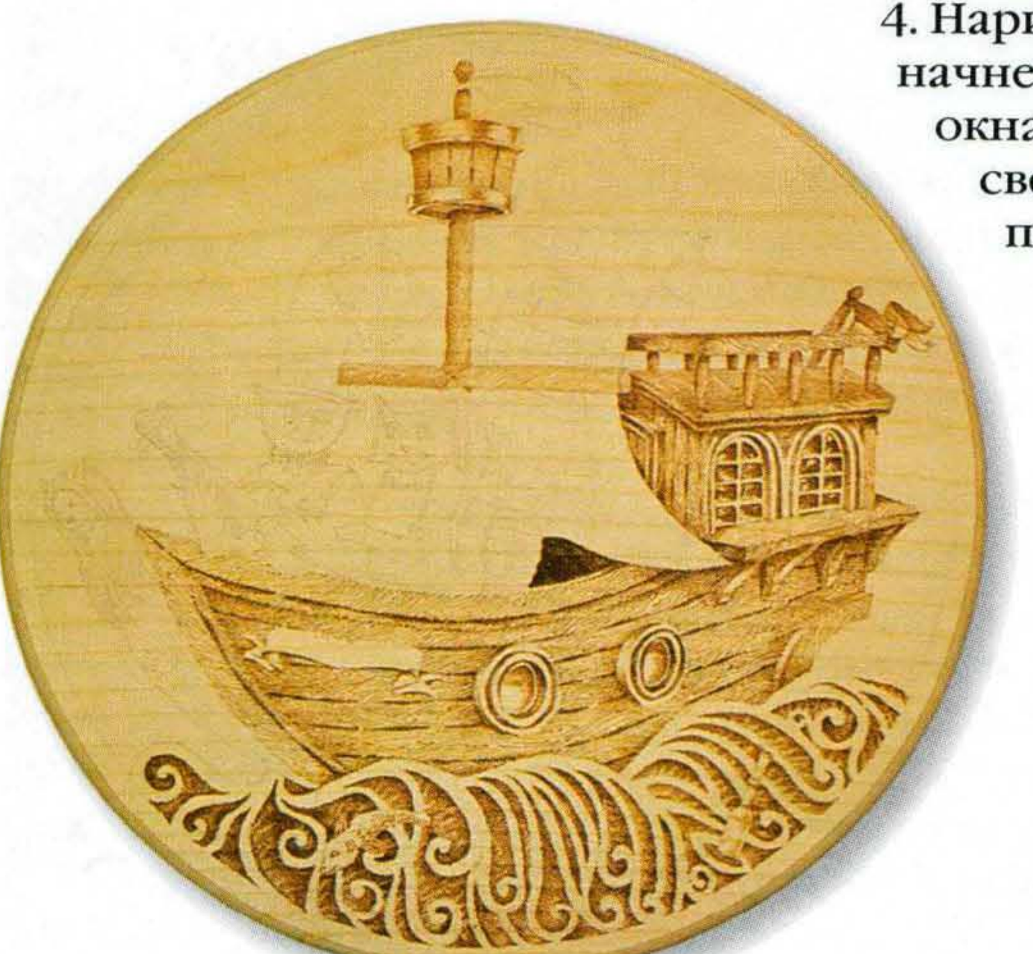
1. Отшлифуйте поверхность табуретки. Начертите острым карандашом узкий ободок, проходящий по краю сиденья. Этот ободок будет рамкой для вашей картины. Всегда помните о том, что, каким бы сложным ни был рисунок, ему обязательно нужна рамка. Начертив ободок, нарисуйте внутри него контуры рисунка. Следите за тем, чтобы не пропустить ни один контур. Что же касается мелких деталей, то их можно будет добавить потом.

2. Когда мне приходится сталкиваться с такой большой по объему работой, я всегда делю ее на несколько частей, каждая из которых при этом заштриховывается по-своему и является своеобразной «картиной в картине». Деление на части очень полезно, когда вам предстоит взяться за сюжет, работа над которым может занять несколько дней или даже недель. Обратите внимание: на картине отсутствуют четкие контуры – это всегда придает изображению дополнительную глубину. Начните со стилизованных волн, оттенив каждый завиток штриховкой. Добавьте штриховку под углом 90°, которая образует тень под каждым завитком волны. Тело рыбки покройте штриховкой, имитирующей чешуйки. Оттените изогнутый блик, который заставит заблестеть плывущую по волнам бутылку.

3. Прорисуйте борт кораблика, используя штриховку, имитирующую фактуру древесины (см. стр. 27). Заштрихуйте по отдельности каждую доску так, чтобы рисунок фактуры не переходил с одной доски на другую. Оставьте не заштрихованной ленту, на которой будет написано название кораблика. Заштрихуйте бортовые иллюминаторы так, чтобы внутри окантовки проглядывало стекло. Дополнительные слои штриховки в случае необходимости можно будет добавить на дальнейших этапах работы.

4. Нарисуйте надстройки, с которыми ваш кораблик начнет выглядеть более реалистично. Не затеняйте окна кают полностью, чтобы на стеклах остались световые блики. Обратите внимание на участок под парусом – это самая темная часть картины, и по ней вы можете сверять интенсивность всей остальной штриховки. Однако тень под парусом не сплошная, она образована сеткой темных линий. Если использовать тот же принцип построения тени по всей картине, ее композиция будет выглядеть более однородной и сбалансированной.

5. Изобразите на парусах лоскуты клетчатой ткани и переходите к фигурам. Цилиндр на голове совы и хвост кошки покрыты неоднородной штриховкой, что позволяет создать тональные переходы и имитировать фактуру.

6. Завершите фигуры совы и кошки. Они составляют центральную, наиболее важную часть композиции, поэтому на них важно изобразить мелкие детали. Здесь выжигание сближается с живописью, которая предписывает изображать центральные фигуры более детально, чем задний план картины.

Готовая картина

Кораблик на переднем плане изображен более детально, чем окружающее его море, а небо, в свою очередь, изображено менее детально, чем море. Все это позволяет создать ощущение перспективы. Законченный рисунок был покрыт олифой *(см. стр. 50–51).*

Табуретка с драконом

Эта табуретка из платана украшена моим собственным рисунком. Сначала с помощью пера-ложечки был нанесен легкий тон, который впоследствии был покрыт штриховкой с помощью стандартного пера.

Декорированные табуретки

Сиденье табуретки для занимающегося выжиганием – это отличный «холст», на который можно нанести любой рисунок или узор. Большая площадь сиденья позволяет изобразить максимум деталей. Верхняя табуретка украшена изображением павлина, на нижней – воспроизведен традиционный кельтский узор.

Кольца для салфеток

Узор на этих кольцах имитирует инкрустацию по дереву. Эти примеры показывают широкие возможности техники выжигания, позволяющей создавать иллюзию объема. Светлые участки тона созданы здесь с помощью корундовой бумаги.

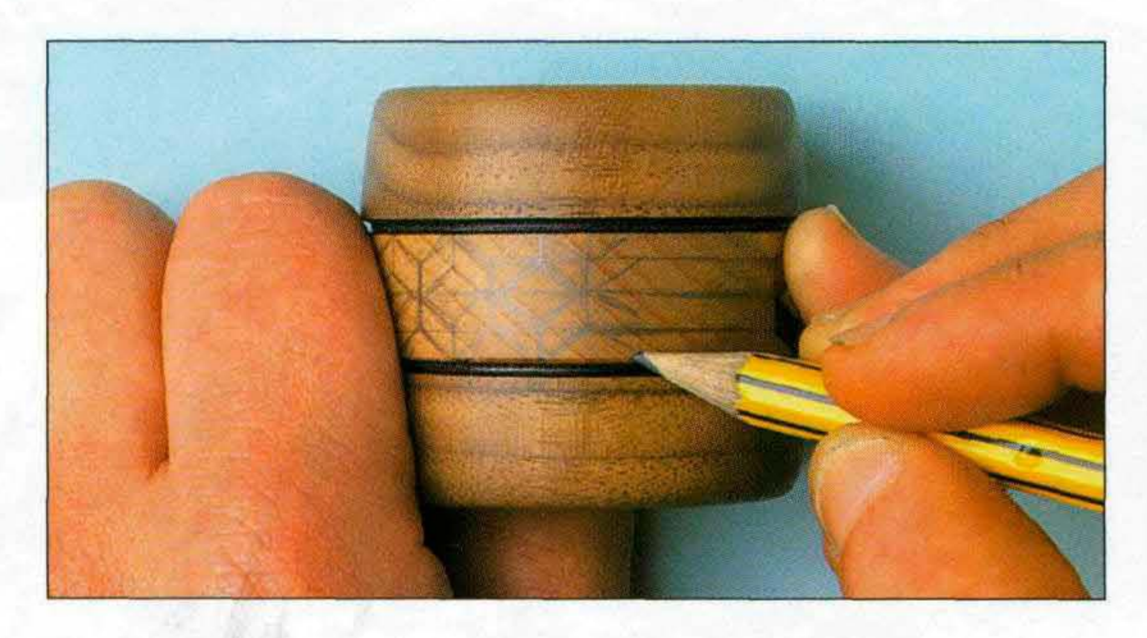
Заготовки колец для салфеток я заказал в местной токарной мастерской. Внутреннее кольцо на них выточено из клена и окружено двумя кольцами из темного африканского дерева. Имитировать инкрустацию можно не только на кольцах для салфеток. Я часто использую этот технический прием для украшения шкатулок или рам, например зеркальных. Инкрустацию с помощью выжигания имитировали еще мастера-мебельщики XIX века, поэтому хорошим подспорьем для вас могут стать книги по истории мебельного искусства.

Вам потребуются

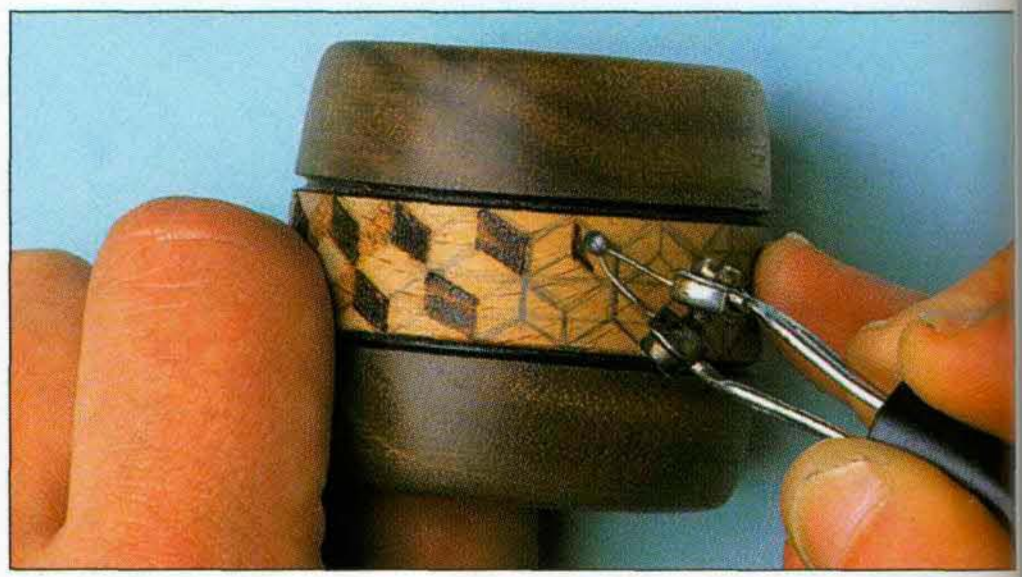
Кольца для салфеток
Мягкий карандаш
Ластик
Прибор для выжигания с пером-ложечкой
Самая тонкая корундовая бумага

Закругленным пером – в данном случае это был ковшик пера-ложечки – удобнее выжигать плоские участки, а не отдельные точки, штрихи или линии. Если в целом выжигание можно уподобить рисованию пером и тушью, то в данном случае скорее можно говорить о родстве прибора для выжигания с кистью художника. Сложность этого технического приема состоит в том, что вы должны создать ровный фон без отдельных линий. При этом темный создать проще, чем светлый. Участки тона средней интенсивности очень медленно обжигаются слабо разогретым пером. Не отрывайте перо, пока не дойдете до конца линии, и старайтесь вести ее ровно, не отклоняясь в стороны.

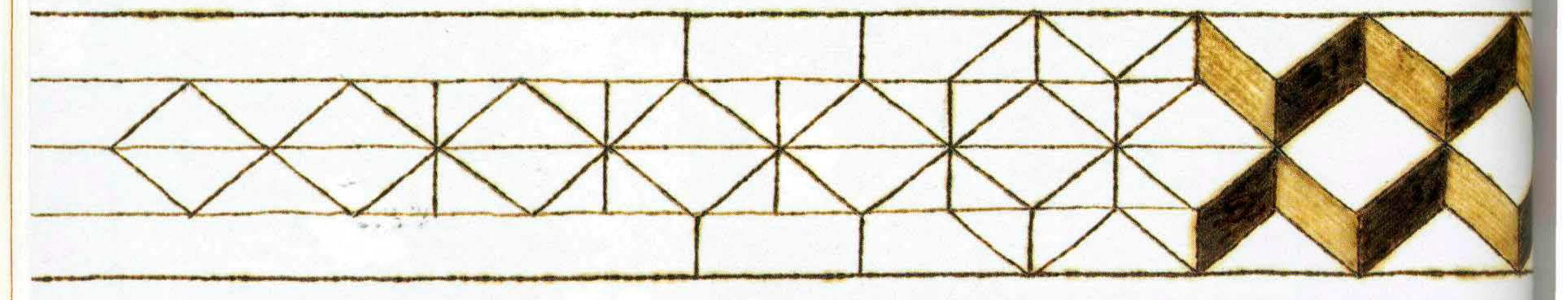
Перед началом работы легко наметьте узор карандашом. Не пытайтесь работать на глаз, поскольку такие узоры требуют высокой точности. Имитировать инкрустацию поначалу будет сложно, но со временем вы приобретете необходимый для этого опыт.

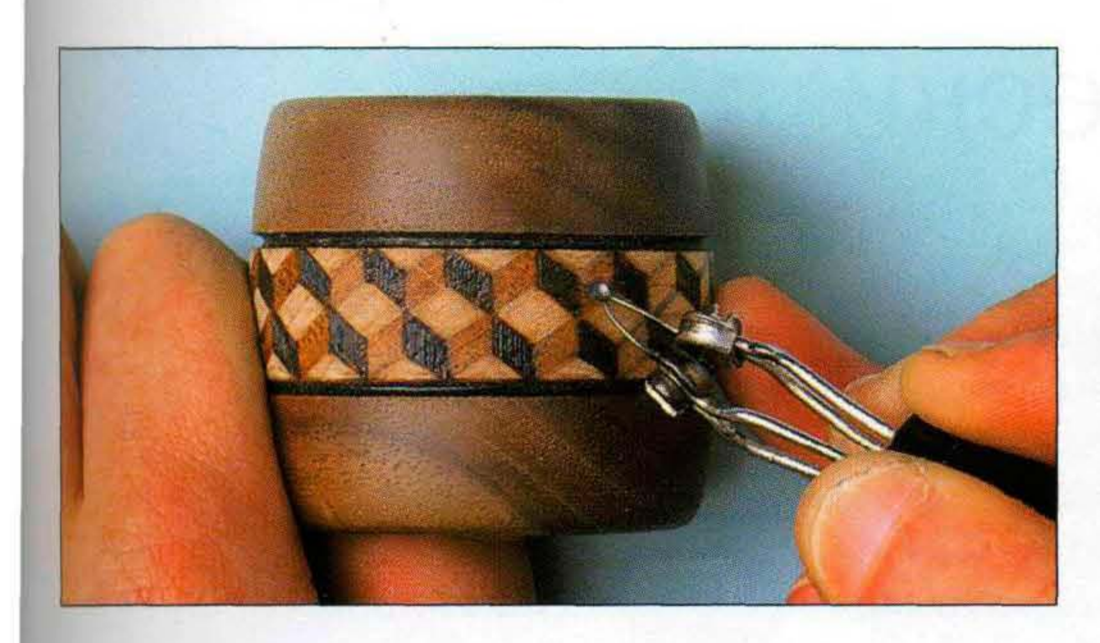
1. Проведите карандашом три линии параллельно краям кольца, чтобы разделить его на четыре равные полоски. Используя центральную линию в качестве ориентира, начертите карандашом плоские ромбы. Проведите через точки, в которых ромбы соприкасаются друг с другом, вертикальную линию, соединяющую верхний и нижний края полосы. Проведите вертикальную линию от каждой вершины ромба к верхнему или нижнему краю кольца. Соедините диагоналями точки пересечения вертикальных линий с краями центральной полосы и с краями всего кольца.

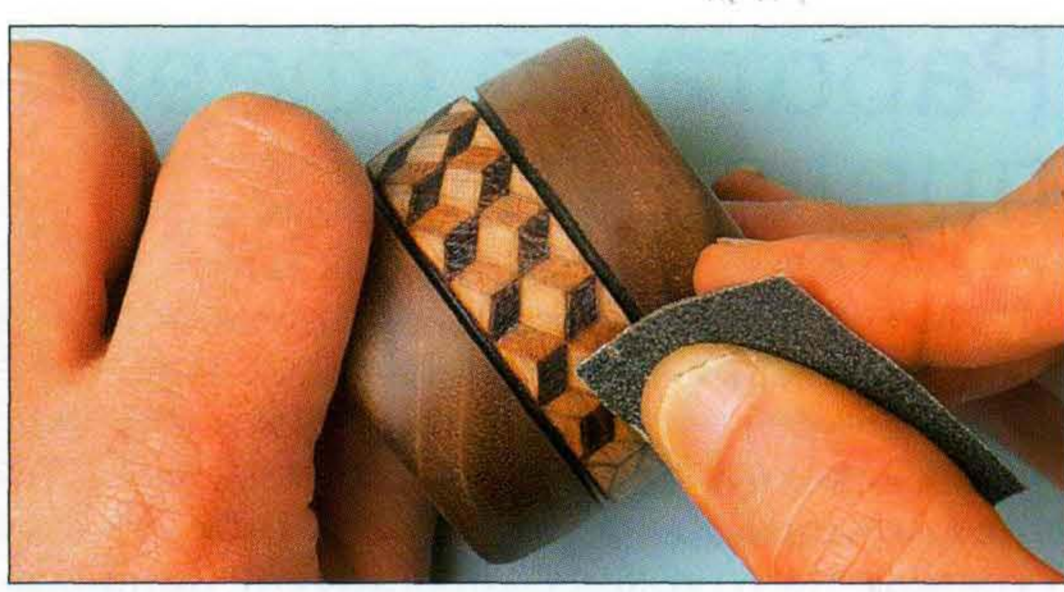

2. После этого вы не должны больше обращать внимания на горизонтальные линии и, при желании, можете стереть их. Заполните темным тоном обращенные в одном направлении стороны получившихся коробочек, стараясь не выходить при этом за линии карандашной разметки.

Здесь показаны этапы создания ромбовидного узора на кольце для салфеток.

3. Уменьшите мощность нагревателя и покройте светлым тоном противоположные стороны коробочек. Стремитесь к тому, чтобы тон по интенсивности оставался постоянным. Обратите внимание на то, что края коробочек не обведены контуром. Они должны быть похожи на вставленные в кольцо деревянные пластинки.

4. Сложите пополам небольшой кусочек корундовой бумаги, чтобы получился острый край. Отшлифуйте им участки необработанной древесины, чтобы сделать их светлее. Это сделает вашу «инкрустацию» еще контрастнее по тону. Когда край сотрется, сложите кусочек бумаги в другом месте – получится новый край. Так вам надолго хватит даже небольшого кусочка бумаги.

Кольца для салфеток, украшенные узором, имитирующим инкрустацию по дереву.

Работа со сферическими предметами

Меня всегда восхищали старинные сферические шкатулки в форме яблок и груш, которые я встречал в антикварных лавках. Они были выточены вручную из древесины фруктовых деревьев и украшены серебряным орнаментом. Мне очень хотелось сделать что-то напоминающее эти бесценные поделки прежних английских мастеров. Не без труда мне удалось отыскать на севере страны одного токаря, который согласился выточить для меня такие шкатулки из моего любимого дерева – липы.

Работа с хорошей древесиной всегда доставляет особую радость, и я увлекся работой над моими шкатулками, покрывая их рисунками в манере японских нецке; я даже не стал обходить те участки поверхности, которые обычно не видны.

Выжигание на сферической поверхности сопряжено с определенными трудностями. Как и в случае с кольцами для салфеток, нанести на такую поверхность геометрический узор уже достаточно сложно, что же говорить о фигурах и тонких орнаментах.

Рисунок на сферу невозможно перенести с помощью кальки или копировальной бумаги, его приходится намечать вручную. Я делал предварительные наброски, которые как-то разворачивал на поверхности шкатулки, но их приходилось постоянно поправлять в ходе работы, чтобы избежать сильных искажений.

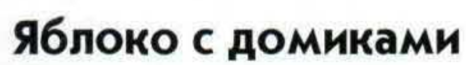
Как уже сказано, мои шкатулки были выточены из липы, древесина которой не имеет ярко выраженной фактуры и выглядит совершенно гладкой. Это позволяет изобразить на поверхности любые, даже самые мелкие детали. Шкатулки я выжигал перевернутым пером-ложечкой и работал короткими штрихами, поскольку длинный штрих не годится для изогнутой поверхности.

Яблоко с бабочками

Эти бабочки нарисованы так же, как и те, о которых мы говорили на стр. 38 и 39. Липа хороша тем, что позволяет создавать широкую тональную гамму. Работая на сферической поверхности, я часто позволяю рисунку развиваться самостоятельно и не связываю себя жесткими рамками. В данном случае бабочки произвольно разбросаны по поверхности сферы. Бабочек на свете так много, что я не боялся повториться и размещал их тесно друг к другу. Во время работы я вынимал мешавший мне черенок яблока, а самые светлые тона добавлял с помощью корундовой бумаги.

Яблоко с домиками

В этом случае за основу был взят рисунок, о котором мы поговорим подробнее на стр. 52–57. Здесь хорошо заметны искажения, возникающие при переносе рисунка на сферическую поверхность. Ведь плоский рисунок переносился на яблоко, диаметр которого меняется по вертикали. В данном случае средневековые дома допускают определенные искажения перспективы, но если вы хотите, чтобы ваше изображение было реалистичным, вам придется долго и тщательно поправлять рисунок. Впрочем, я предпочитаю выбирать для сферических предметов сказочные сюжеты, которые допускают подобные искажения.

Отделка

Иногда мастера спорят – следует ли отделывать готовую работу. Я считаю, что не отделанной работу обязательно нужно сохранять только в тех случаях, когда в нее предполагается внести поправки или изменения. Конечно, решать, отделывать или нет готовую вещь, надо самому мастеру. Но нужно принять во внимание, что выжженный рисунок, как и акварель, постепенно тускнеет под воздействием солнечного света. Кроме того, не обработанная древесина со временем темнеет, и выжженный на ней рисунок становится менее заметным. Таким образом, если вы хотите защитить свой рисунок от времени и солнечного света, его лучше покрыть слоем отделочного материала. Любой мастер свободен в выборе отделки, поэтому я могу поделиться с вами лишь самыми общими соображениями на этот счет.

Олифа и мягкая тряпочка

- Отделывать можно только очень гладкую и отшлифованную поверхность, но ее нельзя шлифовать после того, как на нее уже нанесен рисунок, потому что при этом могут быть утрачены некоторые его детали.
- Нанесенный отделочный материал иногда может погубить негативный силуэт. Для того чтобы проверить, как влияет на цвет древесины тот или иной отделочный материал, нанесите его сначала на тот участок изделия, который не будет бросаться в глаза.
- Лак – один из самых популярных отделочных материалов, однако он может сделать неразличимыми мелкие детали. Как правило, я покрываю лаком только те изделия, которые будут выставлены на открытом воздухе, например таблички на входных дверях. В этом случае я пользуюсь корабельным лаком. Прозрачным лаком лучше покрывать изделия, которые часто берут в руки, например коробки для карандашей.
- Можно покрыть готовое изделие мебельной мастикой, но она может оставлять полосы на поверхности древесины. Покрывать изделие можно только прозрачной, а не цветной мастикой, которая будет отвлекать внимание от рисунка или узора.
- Самым подходящим отделочным материалом можно считать олифу. Она хорошо выявляет фактуру волокна древесины и не оставляет на ее поверхности полос и пятен. Олифа продается в любом хозяйственном магазине, ее можно наносить кистью или легко втирать в древесину.
- Если вы решили покрыть свое изделие отделочным материалом, посоветуйтесь с токарями-краснодеревщиками. Они хорошо разбираются в подобных вещах. Помните, что на выточенное на токарном станке изделие нанести ровный слой отделочного материала вручную довольно сложно.

1. Предварительно отшлифуйте изделие наждачной бумагой, чтобы загладить заусенцы. Особенно края, на которых могли остаться следы ваших пальцев.

2. Нанесите олифу ровным слоем с помощью мягкой тряпочки или кисти.

Готовое блюдо

Когда олифа высохнет, она придаст приятный цвет вашему изделию, не скрывая при этом самые мелкие детали рисунка. Она способна даже сделать рисунок более контрастным по отношению к древесине. По желанию на изделие можно нанести несколько слоев олифы.

МОИ РАБОТЫ

Я редко выжигаю в точности то, что вижу на картине, и считаю, что каждый рисунок должен нести личностный отпечаток автора – только это отличает произведение мастера от массовой фабричной продукции. В противном случае работа теряет свежесть и оригинальность, и это невозможно искупить никакой, даже самой высокой техникой. Однако произвольно сделанный рисунок далеко не всегда бывает удачным. Поэтому очень полезно иметь в запасе продуманный набор тем и сюжетов, которые могут стать вашим фирменным знаком.

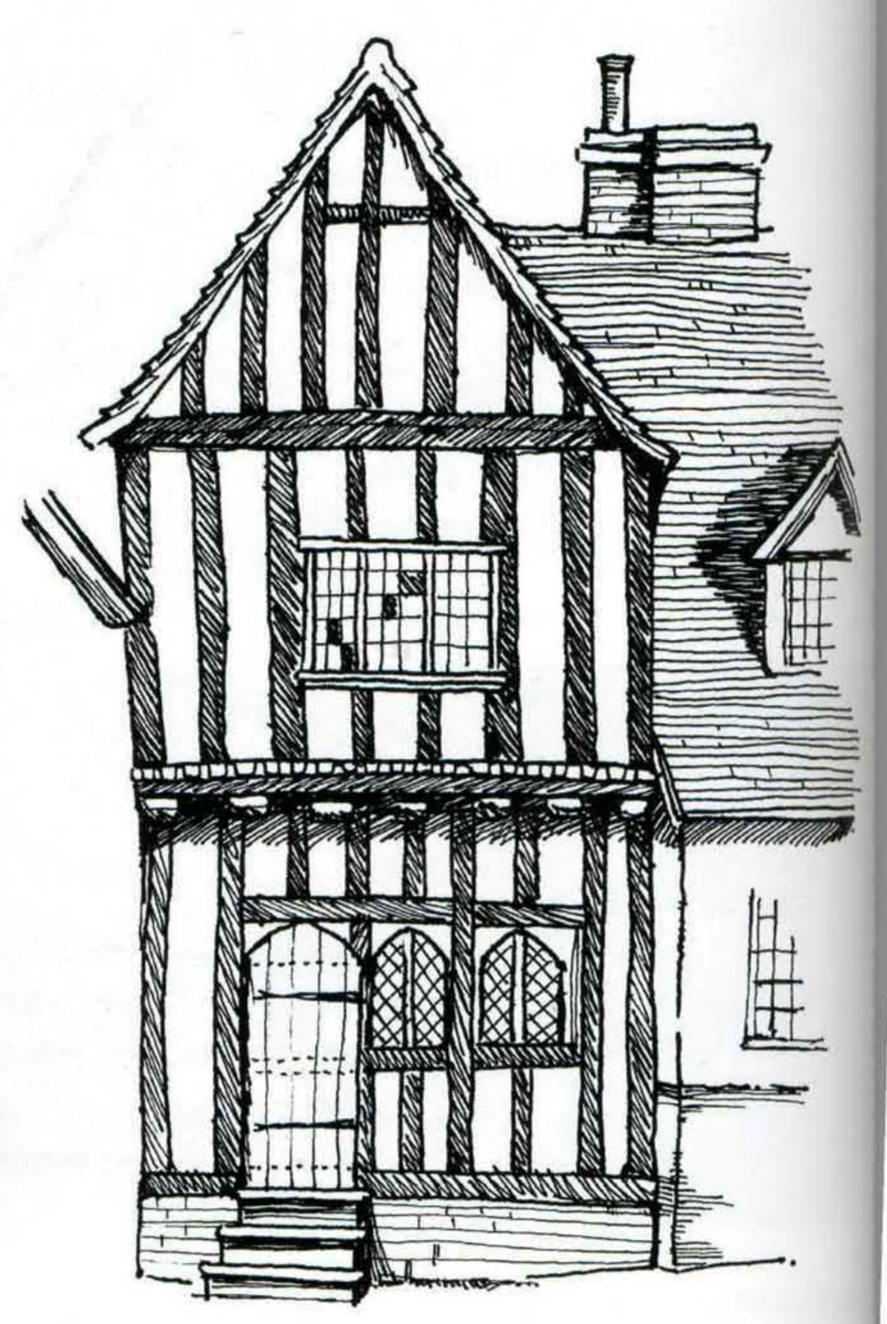
Разработка сюжета

Мне повезло в том, что я живу в графстве Суффолк, районе, богатом памятниками архитектуры, которые будят полет моей фантазии. Я часто рисую заинтересовавшие меня старинные дома – либо целиком, либо отдельные детали, например каминные трубы, оконные рамы или сводчатые двери. На основании этих зарисовок я могу впоследствии создавать улицы и города, не существующие в реальном мире.

Я очень люблю работать с фотографиями, включая черно-белые отпечатки с цветных негативов и даже сделанные сепией репродукции. Такие фотографии дают четкое представление о распределении светотени на изображенном объекте. С понравившихся мне фотографий я также делаю наброски, которые помогают мне создавать фантастические средневековые города.

Исходная фотография.

На рисунке я выпрямил покосившийся дом, чтобы его было легче выжечь на дереве.

Шкатулка с фантастическим домиком

Эта работа позволяет увидеть связь между стилизованным рисунком и выжиганием по дереву. Я подчеркнул особенности выбранного мной средневекового дома, который вы видели на фотографии, и изменил первоначальный набросок, сделав рисунок более стилизованным.

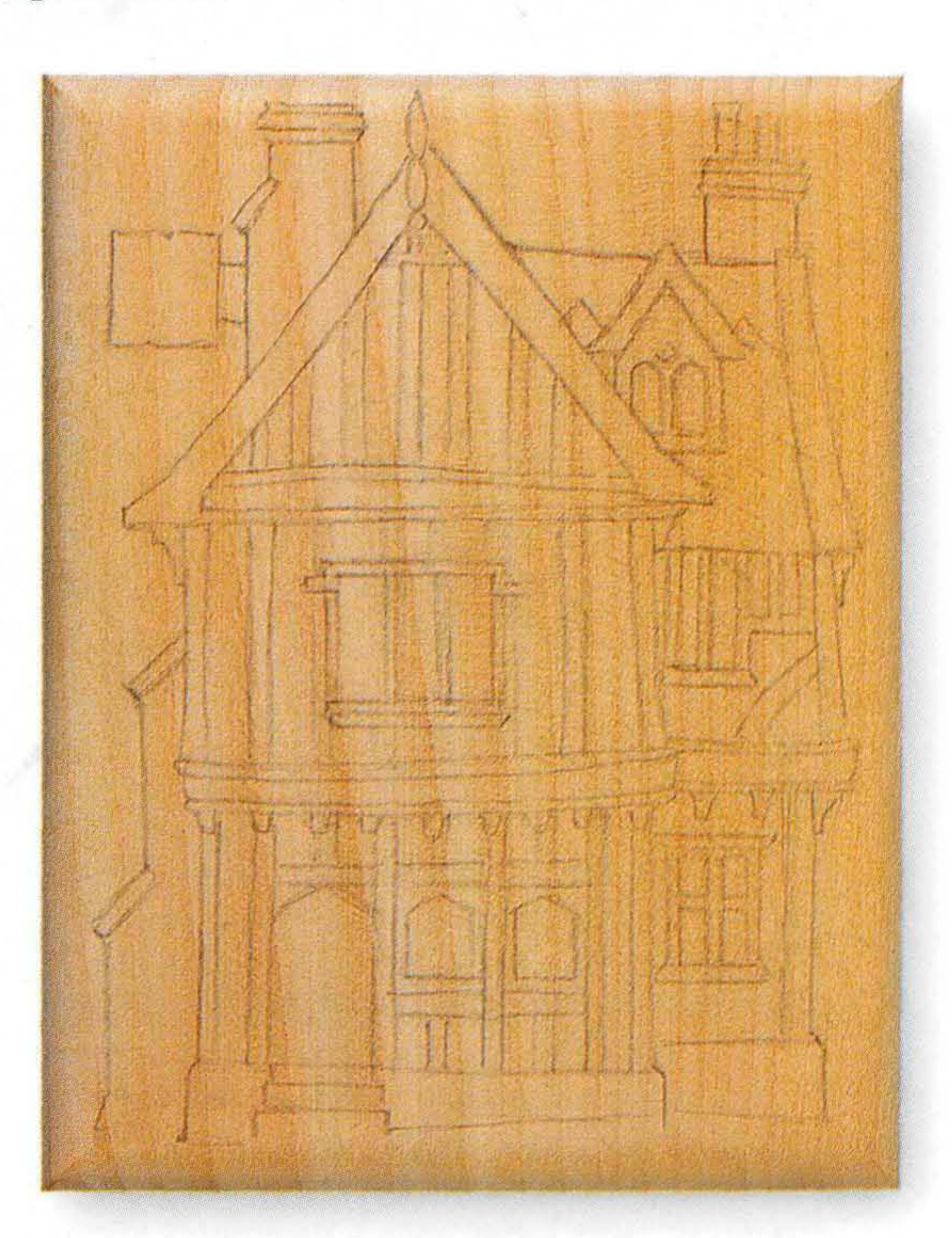
Вначале я нарисовал на листе бумаги прямоугольник, размер которого совпадает с размером крышки шкатулки, чтобы вписать в него свой домик. В действительности этот домик окружен на улице соседними домами, но здесь я вывел его отдельно, показав стоящим в пустом пространстве. Балки домика, в реальности гладкие, я украсил «резьбой», которая сделала их фактуру более интересной, а черепицу на крыше заменил дранкой, зная по опыту, что дранку выжигать намного проще, чем черепицу.

Как уже говорилось, техника выжигания во многом похожа на рисунок пером и тушью. В обоих случаях художник использует линии и создает иллюзию объема с помощью разнообразной штриховки. Для того чтобы все эти элементы рисунка были хорошо видны, я выбрал липовую шкатулку со светлой, хорошо отшлифованной поверхностью, на которой практически не заметна структура древесины.

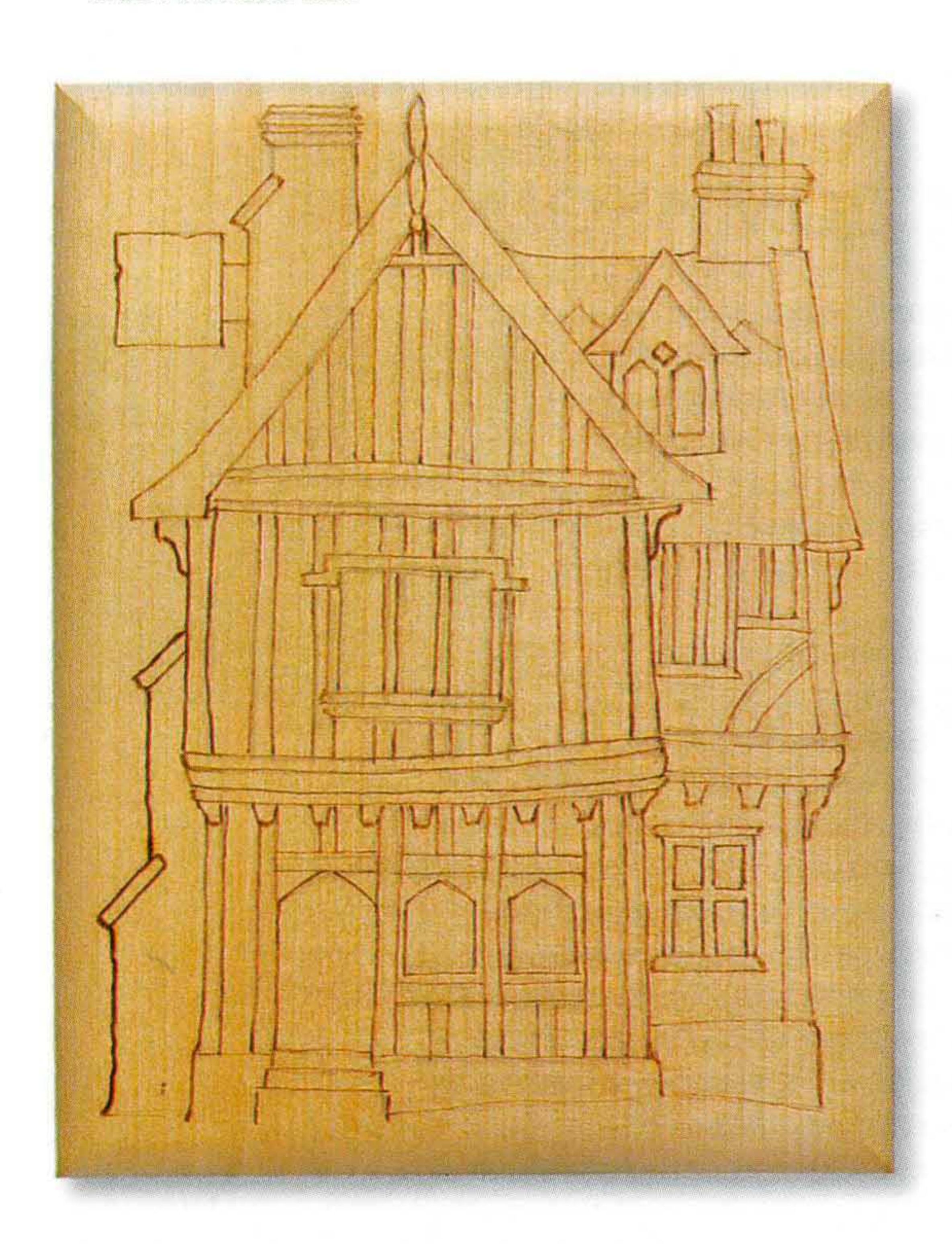
Вам потребуются

Небольшая липовая шкатулка
Мягкий карандаш
Ластик
Прибор для выжигания
Перо-ложечка

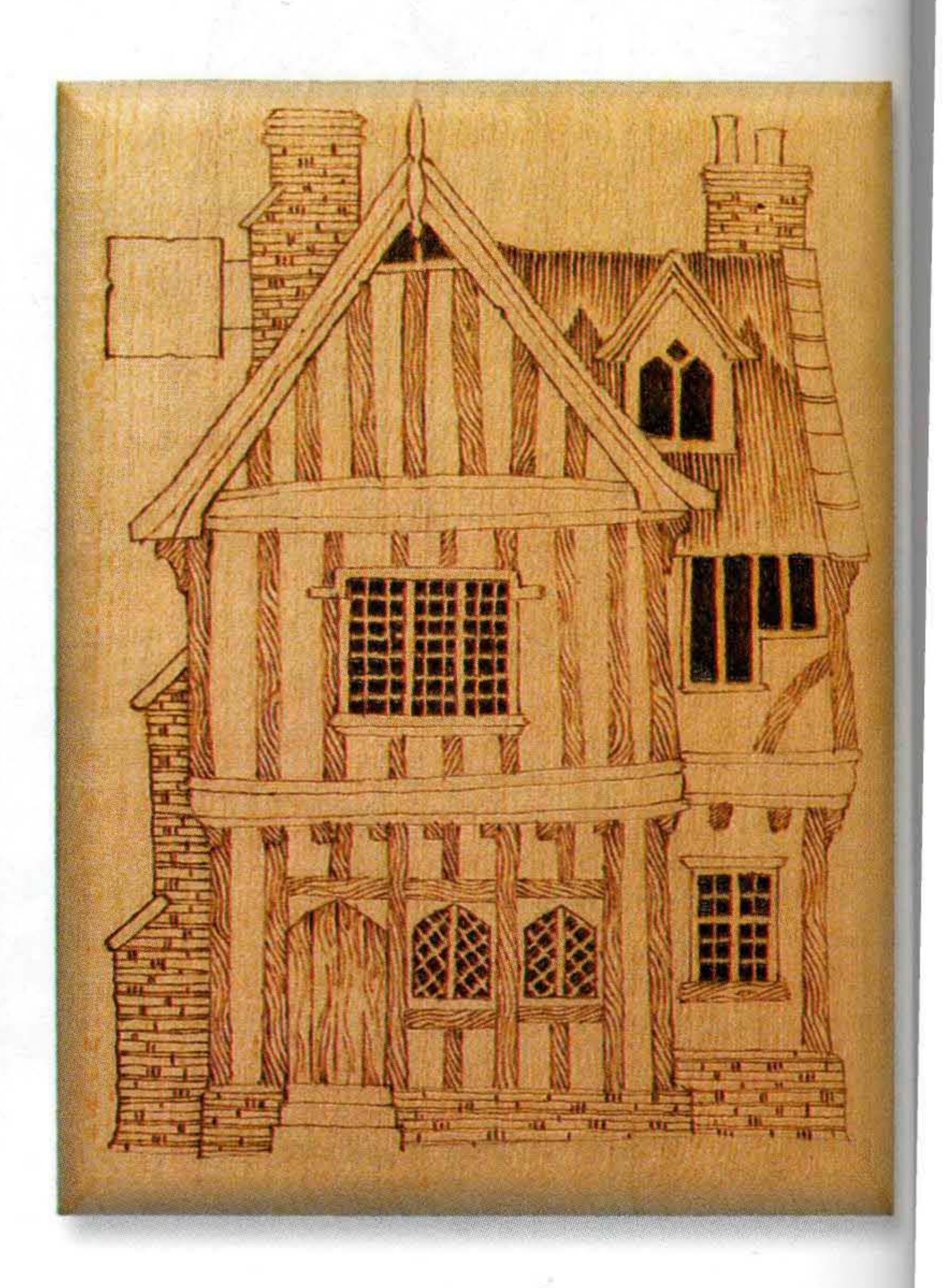
Этот стилизованный рисунок я использовал в качестве шаблона.

1. Карандашом перенесите рисунок на крышку шкатулки. Старайтесь использовать как можно меньше линий и наносите их очень легко, чтобы впоследствии можно было без труда стереть ластиком.

2. Прожгите карандашные линии перевернутым пером-ложечкой. Для того чтобы рисунок получился более реалистичным, я, как правило, стараюсь избегать контуров, однако в данном случае они вполне допустимы. Работайте пером медленно, установив прибор на небольшую мощность. Некоторые линии можно будет сделать более темными позже, другие – должны будут остаться светлыми, и вы будете использовать их в основном как ориентиры, намечающие участки различных оттенков светотени.

3. Начните наносить светотень. Балки домика заштрихуйте так, чтобы имитировать фактуру древесины (см. стр. 27). Фактуру кирпичной кладки изобразите достаточно условно, не прорисовывая каждый кирпичик в отдельности. Дранку изобразите линиями, темными наверху и растворяющимися по мере приближения к нижнему краю крыши – начинайте вести линию медленно, а затем постепенно увеличивайте скорость движения пера. Окна сделайте темными, не забыв оставить светлые полосы – переплет оконных рам.

Готовая работа

На последнем этапе работы добавьте косую штриховку, покрывающую дранку крыши. Проведите для этого линии, идущие по диагонали слева направо и справа налево. Каждая линия должна убывать по тону сверху вниз. Источник света на своем рисунке я установил в верхнем правом углу и соответствующим образом изобразил падающую от балок тень, которая сами балки делает более объемными. Кроме того, были добавлены мелкие детали, такие, как рисунок на железном щите, сохнущее на крыше белье и резной узор на балках домика. В конце я обвел контур домика густой темной линией, тем самым выделив домик на общем плане.

Наброски

Отбирая домики из своего альбома с набросками, придумывайте и добавляйте мелкие детали для того, чтобы каждый следующий домик не был похож на предыдущий, и у вас выстроится своя фантастическая улица.

Коробка для карандашей

Иногда бывает сложно выбрать сюжет, которым можно украсить поверхность продолговатого предмета. В этих случаях на помощь всегда может прийти уличная сценка. В данном случае я «собрал» свою улицу из нескольких фантастических средневековых домиков.

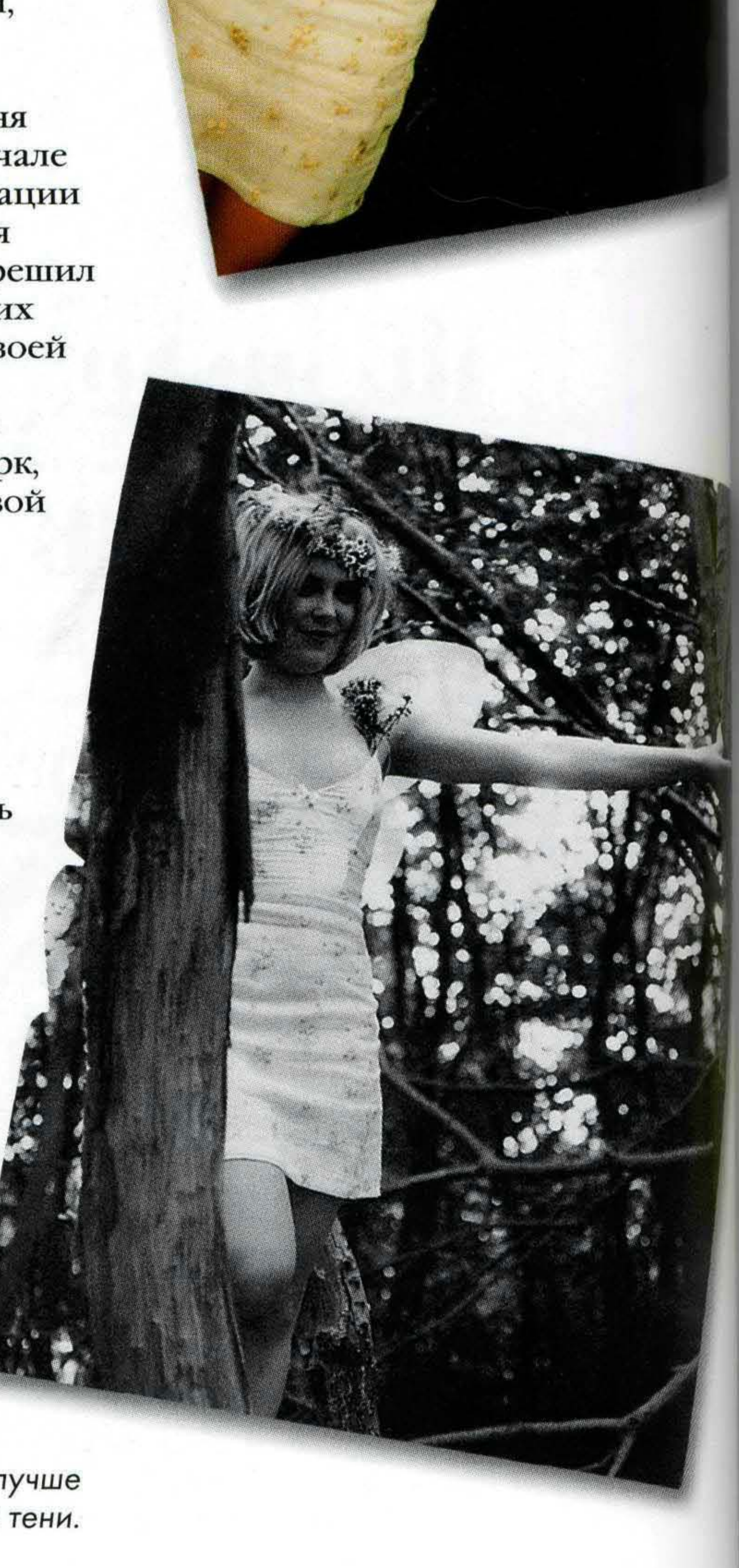

Феи

Появление фотографии оказало огромное влияние на развитие всего современного искусства. Она дала художнику возможность зафиксировать мимолетное движение, а этого очень сложно добиться, работая с позирующей моделью. Особенно полезной фотография стала для тех, кто выжигает по дереву, поскольку создание рисунка или картины занимает очень много времени. Я очень часто работаю с фотографиями или сделанными с них набросками, и примером тому может служить блюдо с феями, которое вы видите на стр. 61. Наброски для этого блюда я делал старомодной перьевой ручкой, оставляющей неровные линии, которые придают особое очарование рисунку. Если вы хорошо владеете пером для выжигания, вы сможете имитировать такую линию.

Свое блюдо я выжигал в то время, когда в большой моде были сказочные сюжеты, и меня буквально засыпали подобными заказами. Вначале я пытался использовать классические иллюстрации Сесили Мэри Баркер, но вскоре понял, что меня больше привлекает оригинальный рисунок, и решил сделать для этого ряд фотографий. Один из моих приятелей, после долгих уговоров, разрешил своей дочери позировать, и мы пошли с маленькой «феей», наряженной в платьице с крылышками и с венком из полевых цветов в ближайший парк, где я и сделал снимки. Именно они стали основой для набросков, которые вы видите на следующей странице. Я сделал много набросков, выбрал лучшие из них и был готов приступить к работе.

Оставалось купить большое деревянное блюдо, и я нашел его на местной ярмарке. Блюдо диаметром 75 см было выточено из орехового дерева и, честно говоря, обошлось мне недешево. Разметить такую большую площадь целиком было бы очень сложно, но, по счастью, задуманную мной композицию можно было сложить из отдельных кусочков, что я и сделал. Разметив на блюде отдельные фигурки фей, я объединил их с помощью декоративных деталей. На поверхности блюда встречались сучки, которые я старательно обходил, когда размещал фигурки фей. Гораздо больше проблем возникло с полированной поверхностью блюда, что заставило меня отказаться от мелких деталей. Работа над этим блюдом заняла у меня около двух недель.

Черно-белые фотографии помогают лучше рассмотреть распределение света и тени.

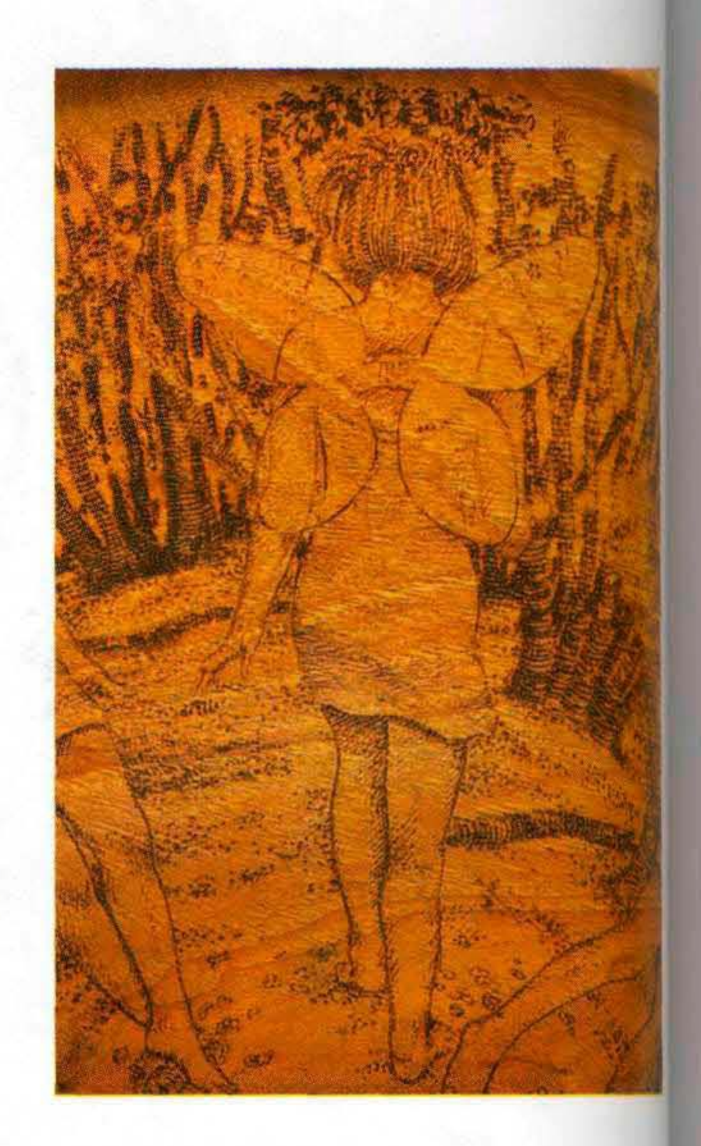
Эти быстрые наброски с фотографий помогли мне стилизовать рисунок.

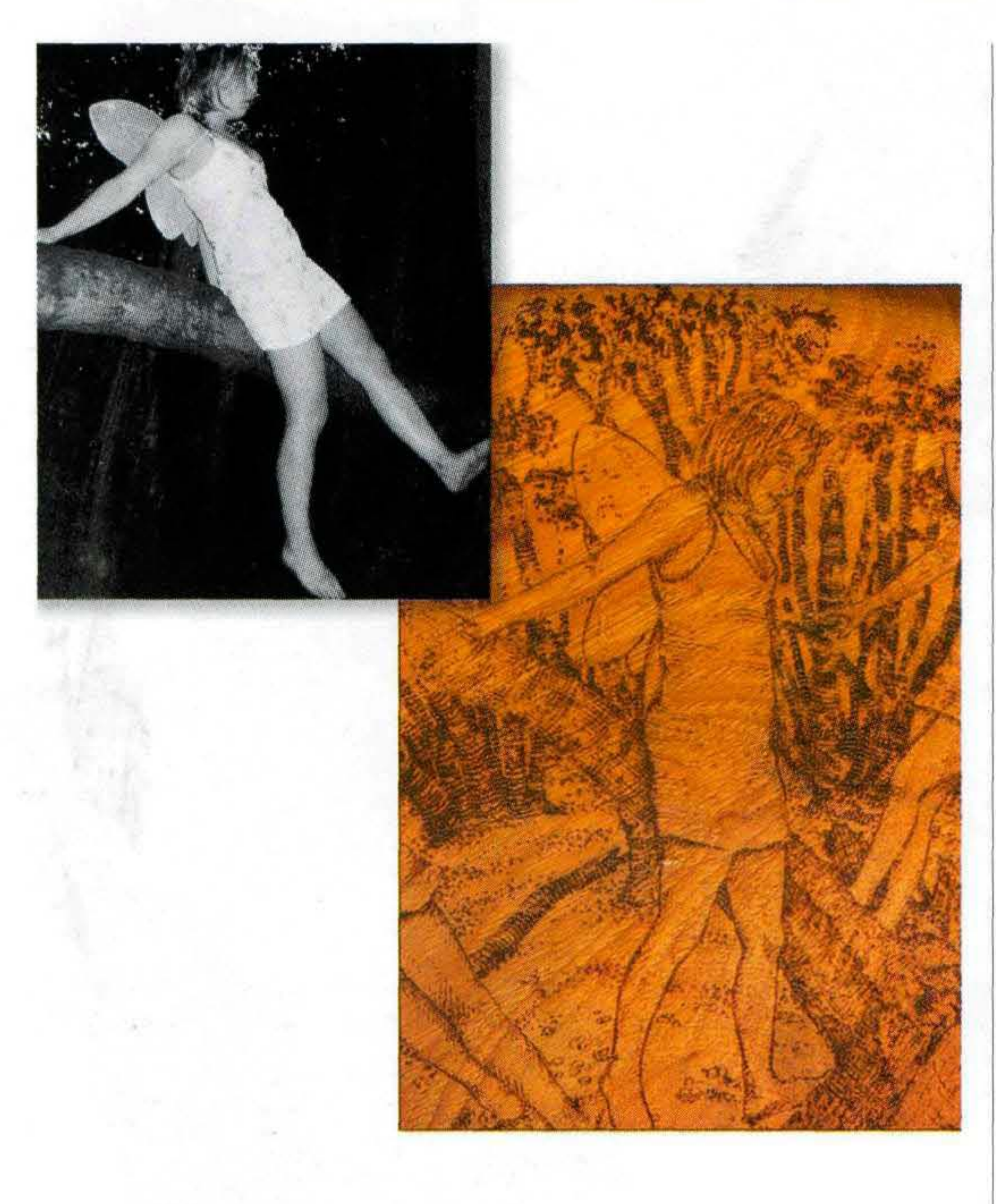
Блюдо с феями

Работая над этим блюдом, я позволил себе окружить фигуры контурной линией, которая показалась мне необходимой на темной древесине ореха. Эти контуры я провел тонкими линиями, не отвлекающими внимание зрителя и хорошо сочетающимися с элементами «лесного» фона.

Детали

Рисунок блюда покрыт различной штриховкой. Произвольно разбросанными точками изображена земля, изогнутые пересекающиеся линии придают объем деревьям, а фигурки фей покрыты тонкой штриховкой, передающей игру светотени. На лесном фоне имеются участки легкой тени, передающей игру света, падающего сквозь густую листву деревьев.

Птицы

Существуют сюжеты, которые можно считать идеальными для выжигания по дереву, и одним из них, безусловно, являются птицы. Наибольшей популярностью пользуются совы, охотничья дичь и экзотические птицы наподобие павлинов. Ниже вы увидите, каким образом можно передать фактуру перьев и игру светотени на оперении доступными в выжигании средствами.

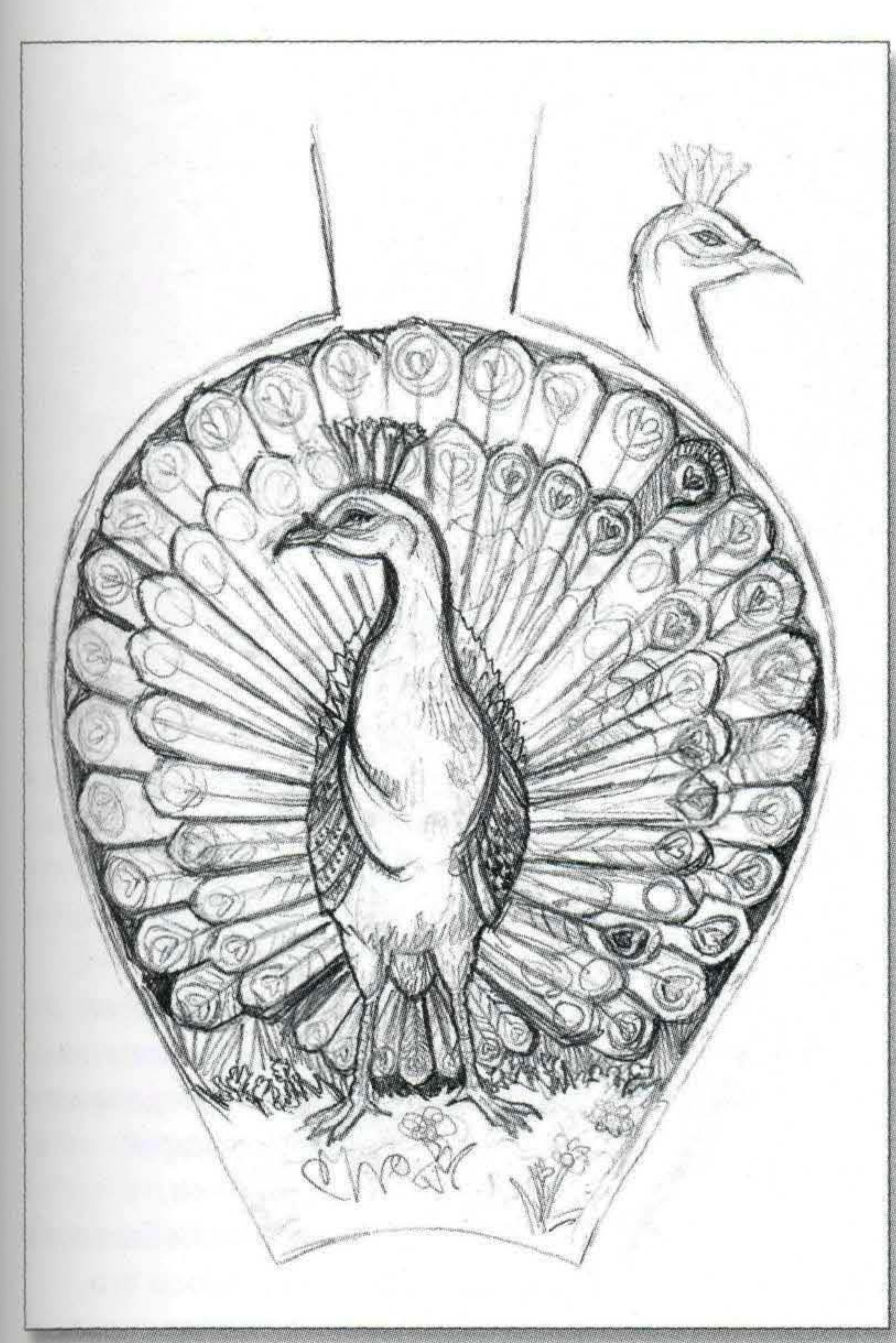
Изображения птиц во множестве встречаются на книжных иллюстрациях, цветных и черно-белых фотографиях, акварелях и рисунках, сделанных пером и тушью. Особенно полезным источником являются гравюры по дереву, поскольку и граверы, и пирографы пользуются одними и теми же техническими приемами. Изображение на гравюре вырезается как негатив (углубленная линия должна выглядеть на отпечатке белой линией), поэтому гравюру можно рассматривать как готовый шаблон для выжигания.

У выжигания по дереву не такие уж и узкие рамки. Токари-краснодеревщики выжигают на своих работах подписи или фирменные знаки, а инкрустаторы используют выжженные линии для того, чтобы внести дополнительный тон в свои, собранные из деревянного шпона, композиции. Используют выжигание и мастера, изготавливающие подсадных уток для охотников. В этом случае оно используется для имитации фактуры перьев, которые впоследствии окрашиваются в нужные цвета. Точно так же – только без окрашивания – имитируется фактура оперения и при выжигании по дереву.

Золотистая ржанка

Этот рисунок, сделанный на дверной пластине из древесины платана, хорошо сбалансирован, и на нем оставлено свободное место для того, чтобы добавить имя жильца или номер квартиры. Эта работа навеяна гравюрой Чарльза Танклиффа. На гравюрах используются не только темные контуры и тени, но и светлые линии. Эти тонкие линии, оставленные на фоне обожженного дерева, делают изображение более реалистичным. С помощью такой техники хорошие граверы умеют изображать не только темное на светлом, но и светлое на темном. При желании и умении можно имитировать ту же технику и при выжигании по дереву.

Воздушные меха с павлином

Большая, широкая поверхность мехов превращает их в идеальный «холст» для мастера выжигания. Эти меха я украсил по просьбе одного местного столяра, который вырезал их для меня из платана.

Традиционная форма мехов, имеющих форму наконечника пики, немедленно ассоциировалась у меня с распустившим свой хвост павлином, и я начал искать изображения этой птицы в книгах и на рисунках, предназначенных для украшения керамики и тканей. Больше всего мне понравилось изображение павлина, сделанное Уильямом Моррисом, которое я и взял за основу для этой работы.

Этот рисунок стилизован, но при этом сохраняет реалистичность, присущую рисунку золотистой ржанки, который вы видели на предыдущей странице. Распущенный хвост павлина изображен с помощью плавной штриховки, следующей форме каждого отдельного пера, а из этих перьев складывается общий контур птицы. Изображение павлина четко выступает на тем-ном фоне, а голова птицы повернута так, что ее глаз смотрит прямо на вас. Поскольку меха для раздувания камина – это предмет повседневного обихода, я покрыл готовую работу несколькими слоями олифы.

Шаблон

Такой шаблон (внизу) полезен для определения пропорций рисунка и дальнейшего переноса его на поверхность древесины.

Рыжая сова

Эту великолепную сову я нашел на гравюре Чарльза Танклиффа и решил изобразить ее на доске – из платана – для резки хлеба. Одной из целей, которые ставит перед собой опытный мастер, является создание широкой гаммы тонов, и птицы, как никакие другие животные, предоставляют ему такую возможность. Создать просто темные и светлые тона не сложно, гораздо труднее справиться с разнообразными оттенками этих тонов. Чем лучше вы умеете передавать такие полутона, тем реалистичнее и привлекательнее будет выглядеть ваша работа, тем точнее она будет описывать форму. Обратите внимание на то, что с помощью полутонов здесь имитируется контур птицы, и на то, как расходятся линии на каждом пере от одной точки. Ствол дерева и листья выполнены в манере, имитирующей технику гравюры.

Подставка для карандашей с лебедем

Здесь показан лебедь, выжженный на боковой панели небольшой подставки для карандашей и ручек. Этого лебедя я нашел на рисунке пером и тушью, сделанном Норманом Тилвелом, и постарался воспроизвести косую штриховку этого мастера. Здесь штриховка не имитирует каждое перо птицы в отдельности, но передает общую фактуру оперения.

Выжигание отличается от рисунка пером и тушью тем, что предоставляет более широкие возможности для создания полутонов. Легкие тени передают тонкую игру света на оперении этой птицы. Благодаря этим теням фигура лебедя становится объемной, но при этом сама птица остается белоснежной.

Доска с сипухой

Рисунок для этой разделочной доски я заимствовал с гравюры Танклиффа. Хотя при выжигании можно создавать только различные оттенки коричневого цвета, в данном случае они совершенно точно передают окраску оперения этой замечательной совы-сипухи. Как правило, я предпочитаю размещать свой рисунок по всей поверхности доски, но в данном случае остановился на более мелкой по масштабу фигуре, которая показалась мне достаточной, чтобы привлечь к себе внимание, и в то же время позволила прибегнуть к очень тонкой штриховке. На примере этой работы видно, что мелкая штриховка сливается в однородный тон, если рассматривать рисунок с некоторого расстояния. Эту работу я сделал с помощью перевернутого пера-ложечки.

Животные

Приведенные ниже работы продемонстрируют вам, насколько эффектно могут выглядеть на дереве фигуры животных. Кроме того, вы узнаете о том, как использовать для украшения вогнутых блюд или мисок приемы, о которых мы говорили, когда рассматривали выжигание рисунка на сферическом предмете.

Животных выжигают на дереве ничуть не реже, чем птиц. Штриховка при этом служит двум целям: она передает оттенки тона и одновременно имитирует фактуру шерсти. Для этого можно в различных сочетаниях использовать виды штриховки, о которых рассказано на страницах 25–28. Создаваемая штриховкой светотень делает фигуру животного объемной. Штриховка не должна быть плоской, но должна следовать контуру фигуры. Так, например, волоски на шкуре собаки следуют очертаниям ее тела, а значит, так же должна быть направлена и штриховка, придающая глубину и реалистичность всему рисунку.

Со временем вы убедитесь, что одних животных изображать проще, других сложнее. Это, прежде всего, зависит от формы животного и фактуры его шерсти. Мне, например, всегда было непросто изобразить ежа. Определенные трудности могут возникать также из-за слишком ограниченной тональной гаммы. Например, выжечь на дереве полосатую кошку намного легче, чем совершенно черного кота.

Прекрасный «холст» для выжигания фигур животных представляют собой выточенные на токарном станке деревянные блюда и миски. Любое животное можно нарисовать вытянутым, а затем изогнуть фигуру так, чтобы она хорошо вписалась в круглое дно сосуда. Правда, для этого следует правильно выбрать блюдо или миску: они должны иметь широкое дно и невысокие, плавно загнутые стенки. Выжигать внутри сосуда с узким дном и крутыми высокими стенками бывает слишком сложно, а порой и вообще невозможно. Внутренняя поверхность сосуда должна быть тщательно отшлифована. Желательно, чтобы древесина при этом обладала интересной, но ненавязчивой фактурой волокна.

Когда вы будете выжигать линию внутри сосуда, каждый проведенный штрих должен точно следовать наклону стенки. Помните, что ровно обжигаться древесина будет только в том случае, если раскаленное перо будет едва касаться ее поверхности. Проблему выжигания на наклонной поверхности можно решить, выбрав животное, которое можно изобразить мелкими, почти точечными штрихами.

Блюдо с зайцем

Заяц относится к животным, которых легко изобразить на наклонной поверхности. Это замечательное ореховое блюдо диаметром около 30 см выточил на токарном станке мой знакомый столяр. Рисунок для блюда я заимствовал из иллюстраций к знаменитой книге Кейта Уильямса «Маскарад». Я выбрал скачущего зайца и изогнул его фигуру так, чтобы она удобно вписалась в дно блюда. Эту фигуру я выжег стандартным пером, которым легче проводить линии на наклонных поверхностях. Большая часть фигуры покрыта волнистой штриховкой, имитирующей заячий мех. При этом на темных участках штрихи расположены теснее друг к другу, чем на светлых. На таком темном материале, как древесина ореха, особенно эффектно смотрятся «негативные» тени, создаваемые с помощью корундовой бумаги. Они помогли мне сделать фигуру зайца объемнее. Закончив работу над рисунком, я обвел его широким контуром и решил полностью отказаться от какого-либо фона.

Миска со сценой погони

Круглое, похожее на цирковую арену, дно миски предоставляет широкие возможности для экспериментов с рисунком. Для работы я выбрал большую ореховую миску диаметром 36 см и решил поместить рисунок только на дне, не переходя на крутые стенки. Кстати, эти стенки создавали во время работы определенные труд-ности, заставив меня держать перо под неудобным, более острым, чем обычно, углом. Создавая эту композицию, я хотел раз-вить идею фигуры, замкнутой в концентрическом круге, начатую в блюде с зайцем. Я сделал ряд набросков, умышленно придавая выбранным животным несколько комический вид. Наброски (внизу) показывают, каким образом можно изогнуть вытянутую фигуру животного, чтобы вписать ее в круг. На дно блюда или миски фигуры животных переносят по отдельности, следя за тем, чтобы равномерно и правильно расположить их в пространстве. Этот рисунок я выжигал стандартным пером, постепенно создавая мелкими штрихами фактуру шерсти каждого животного. Готовый рисунок я осветлил во многих местах с помощью корундовой бумаги.

Мои наброски к сценке с погоней.

Архитектура и пейзаж

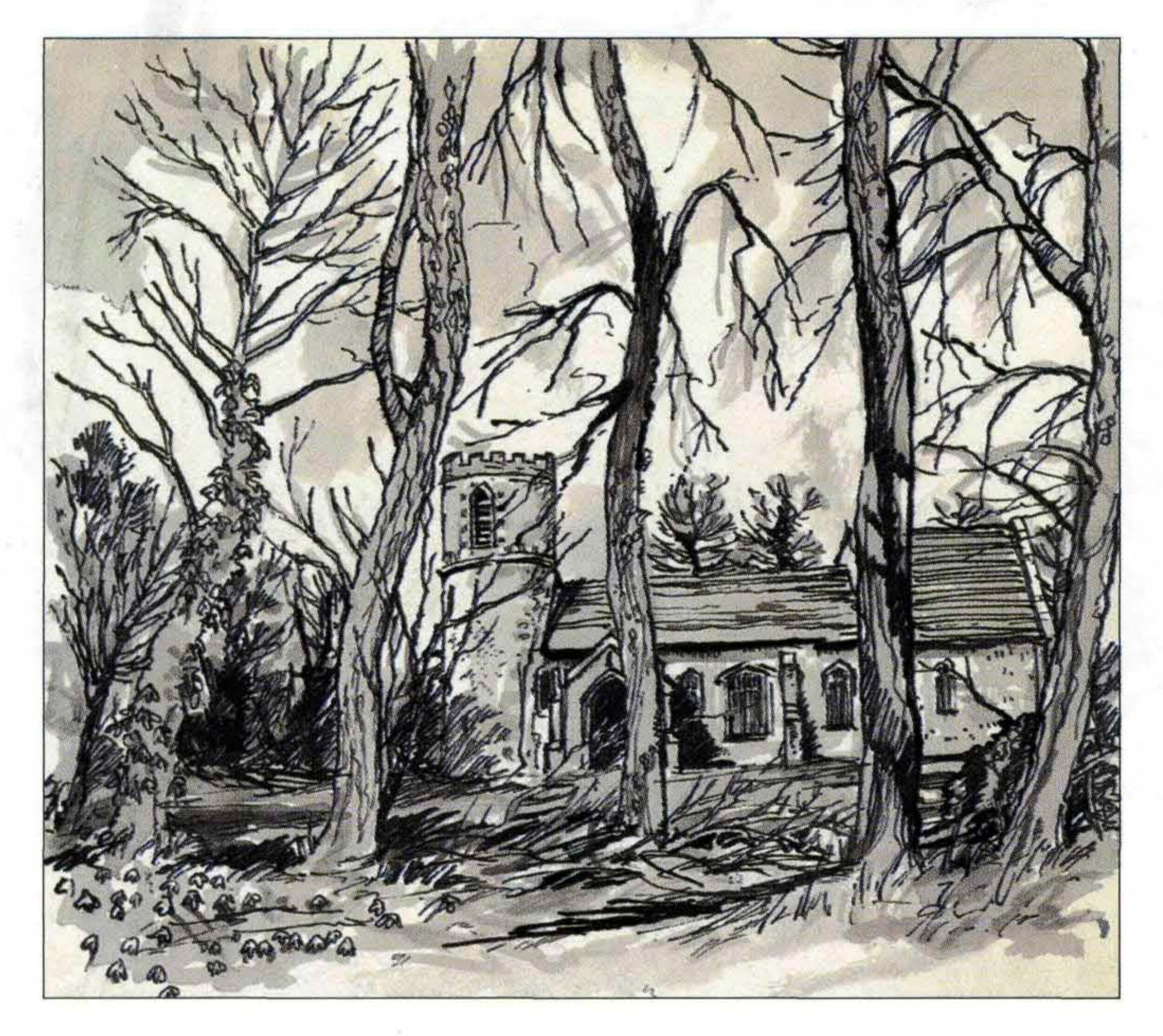
Строения и окружающий их пейзаж представляют собой вечный и великолепный сюжет для натуралистического рисунка. Такой рисунок потребует от вас хорошего владения техническими приемами, позволяющими изображать различные плоскости и имитировать фактуру.

Пейзаж с полным основанием можно считать самым популярным у художников жанром. Не в последнюю очередь популярен он потому, что на него всегда хороший спрос у публики. Иными словами, если вы хотите быть уверены в том, что продадите свою работу, – изобразите на ней пейзаж. Многие мастера зарабатывают неплохие деньги, выжигая на дереве дома заказчиков, церкви или руины старинных замков. Очень много тем и сюжетов могут подсказать вам старые черно-белые фотографии и сепии, на которых прекрасно видны мельчайшие детали и точное распределение светотени. Выбрав сюжет, я обязательно делаю собственный набросок пером и тушью, что помогает мне разобраться с распределением светотени на будущем рисунке.

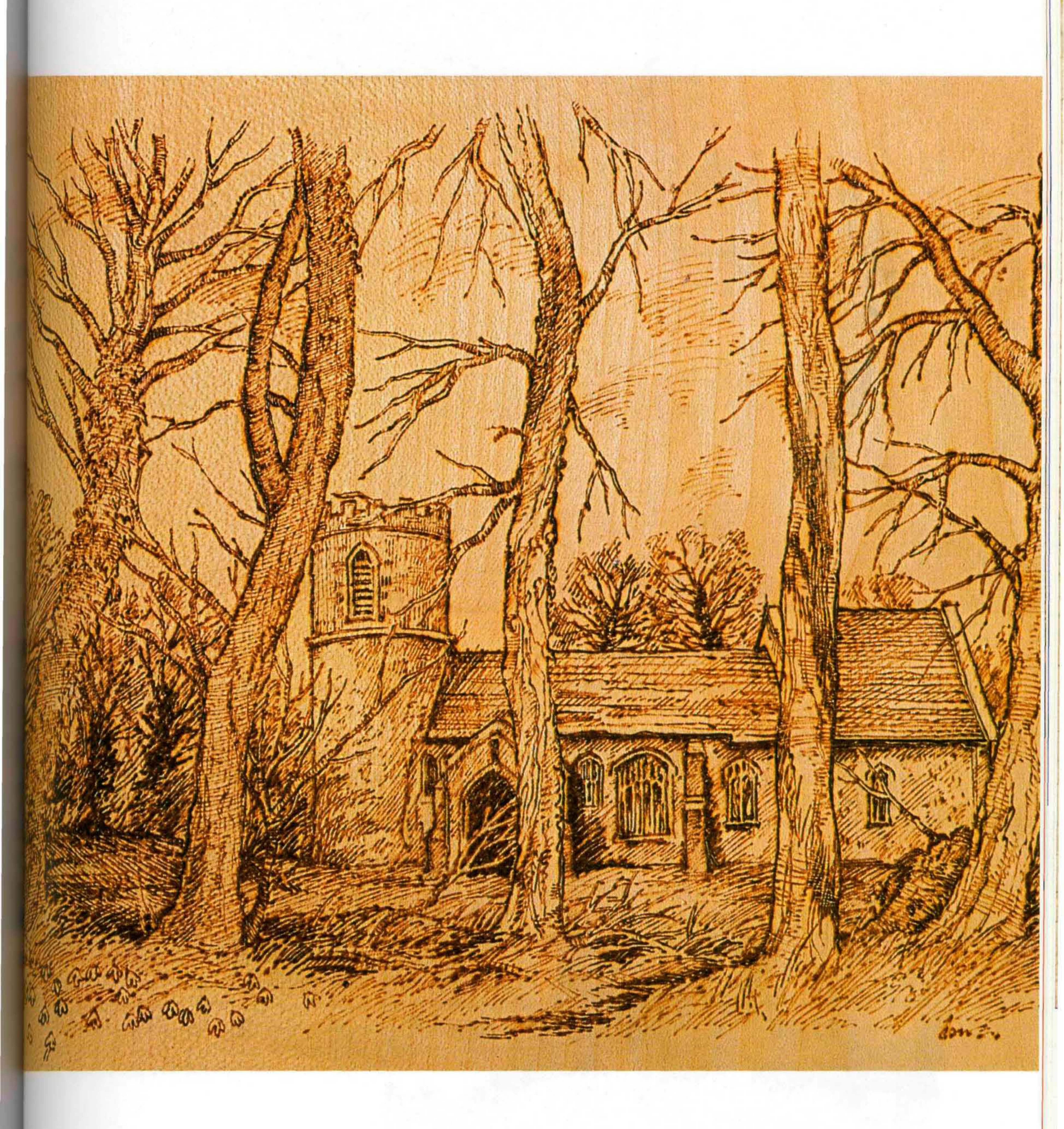
Самое главное в пейзаже – точно ухватить игру света и тени, без чего ваш рисунок никогда не станет жизненным. Для того чтобы передать тонкие переходы светотени и разнообразную фактуру строений и пейзажа, требуется высокое мастерство и большое терпение, но если все выполнено правильно, изображенный на дереве пейзаж становится настоящим произведением искусства. Умейте быть настоящим художником и смелее изменяйте природу для достижения художественного эффекта. Лично я всегда убираю со строения некрасивые или ненужные, на мой взгляд, детали, например подпорки или водосточные желоба, но не стесняюсь, если это нужно для улучшения композиции, «посадить» перед домом лишнее дерево.

Церковь с круглой башней

Этот пейзаж, при всей его реалистичности, я отношу к числу своих самых свободных по манере работ. Создание этой композиции на вырезанной из платона доске для сыра заняло у меня более трех часов. Должен заметить, что если выжигать пейзаж с предварительного наброска, а не копировать его с фотографии, рисунок получится импрессионистским по стилю. Кроме того, выжигание с наброска занимает намного меньше времени. Неровную по толщине линию, которой делается рисунок пером и тушью, можно имитировать, установив прибор для выжигания на повышенную мощность. Если художнику создавать перспективу помогает цвет, то при выжигании по дереву приходится рассчитывать только на слияние деталей в перспективе. Это означает, что чем дальше от нас находится предмет, тем более размытыми и смутными становятся детали на его поверхности, а затем и сам предмет начинает сливаться с окружающим фоном. Этот эффект перспективы можно передать с помощью свободной, абстрактной штриховки. Никогда не изображайте стоящие на заднем плане предметы так же подробно, как и предметы, занимающие передний план рисунка.

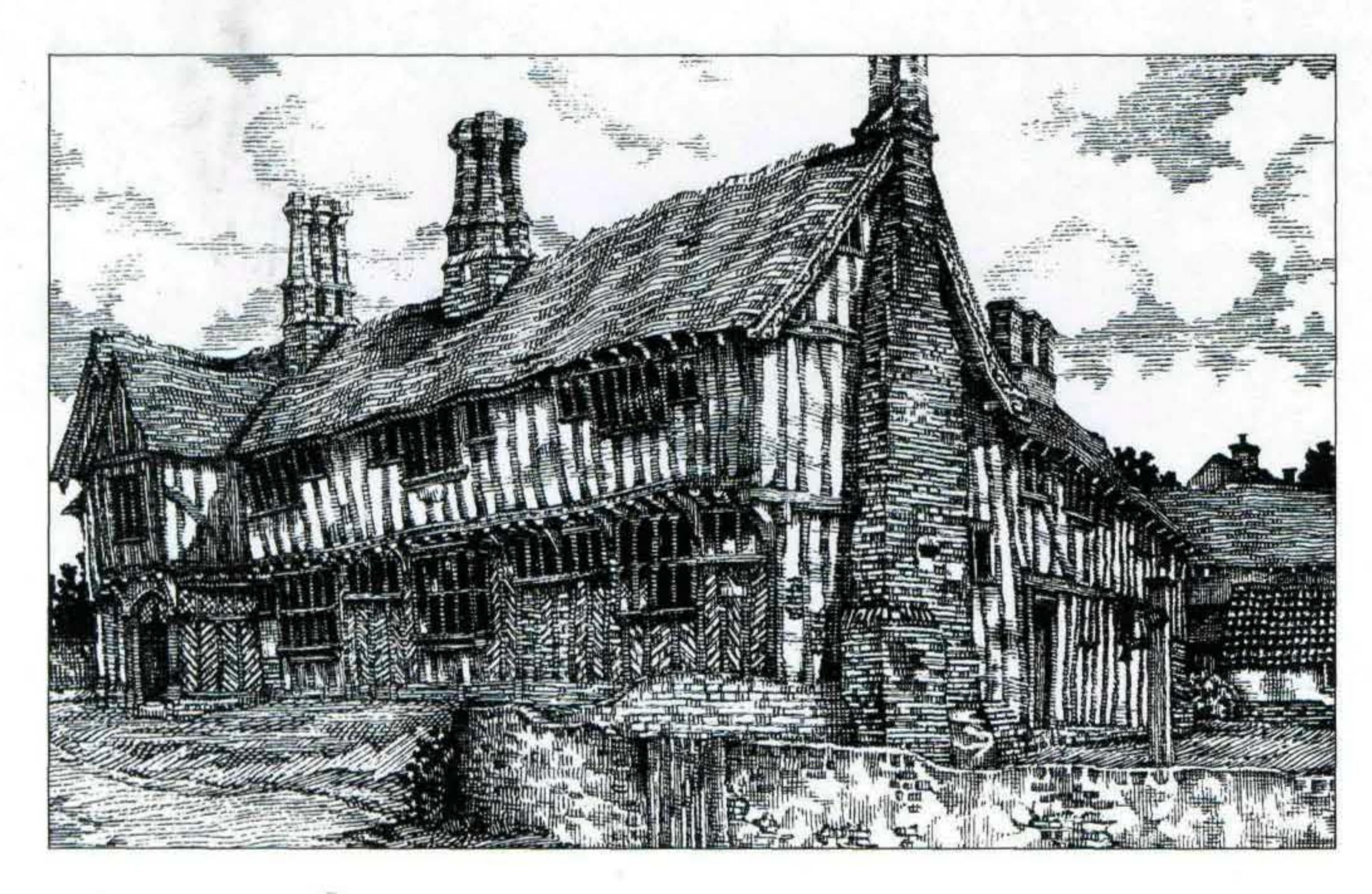

Не стоит жалеть времени на то, чтобы создать детальный набросок, который очень пригодится вам во время выжигания. С таким наброском работа пойдет намного быстрее и легче. Мой первоначальный набросок был сделан с черно-белой фотографии. Я написал его в свободной манере пером и тушью, стремясь при этом к тому, чтобы создать как можно больше полутонов света и тени. Рисунок, сделанный обычной перьевой ручкой, отличается неровной линией, которая делает изображение более реалистичным.

Восстановленный дом, Боксфорд

Отличным сюжетом для выжигания можно считать восстановленные дома, где новая светлая древесина сочетается со старинными темными балками. Этот рисунок на платановой доске размером 22,5×17,0 см был сделан с карандашного наброска Леонарда Сквиррела, одного из моих самых любимых художников. Всегда очень важно правильно выбрать сюжет для выжигания, и в данном случае даже перенесенный на дерево рисунок сохраняет присущий Сквиррелу блеск. Обратите внимание на то, как решено художником небо: оно совершенно четко отделено от остальных элементов рисунка и явственно уходит в перспективу. Для того чтобы воспроизвести этот эффект на дереве, мне пришлось прибегнуть к особому способу штриховки.

Это мой собственный рисунок. Вспомните о том, что рабочий набросок не должен быть слишком подробным. Значительная часть мелких деталей будет добавлена в ходе работы.

Церковь Хенгрейв

Если предыдущая доска была выжжена по рисунку Сквиррела, то эта платановая доска размером 22,5 х 17,0 см сделана по фотографии. Она была цветной, поэтому мне потребовалось время на то, чтобы сделать черно-белый набросок карандашом. Определенные сложности были связаны с тем, что объектив фотокамеры иногда искажает углы. Эти искажения практически не заметны на фотографии, но становятся явными, когда вы начинаете переносить изображение на дерево, увеличивая его масштаб. В этом случае погрешности могут стать очень сильными.

При построении перспективы нередко появляются ошибки, поэтому я всегда делаю предварительный рисунок тонкими карандашными линиями, которые легко стереть ластиком. Когда мне приходится иметь дело с такой сложной постройкой, как эта церковь, я делаю предварительный набросок очень внимательно и тщательно, подробно описывая все детали вплоть до отдельных кирпичей. Только так я могу быть уверен в том, что все элементы окажутся на своих местах в процессе выжигания.

Эта картина была сделана мелкими штрихами, с использованием перевернутого пера-ложечки. Как правило, каждая средневековая церковь не раз восстанавливалась и достраивалась, поэтому отдельные участки ее стен сложены из разного материала и отличаются друг от друга по фактуре. Благодаря такому фактурному разнообразию старинные церкви можно считать идеальным объектом для выжигания на дереве.

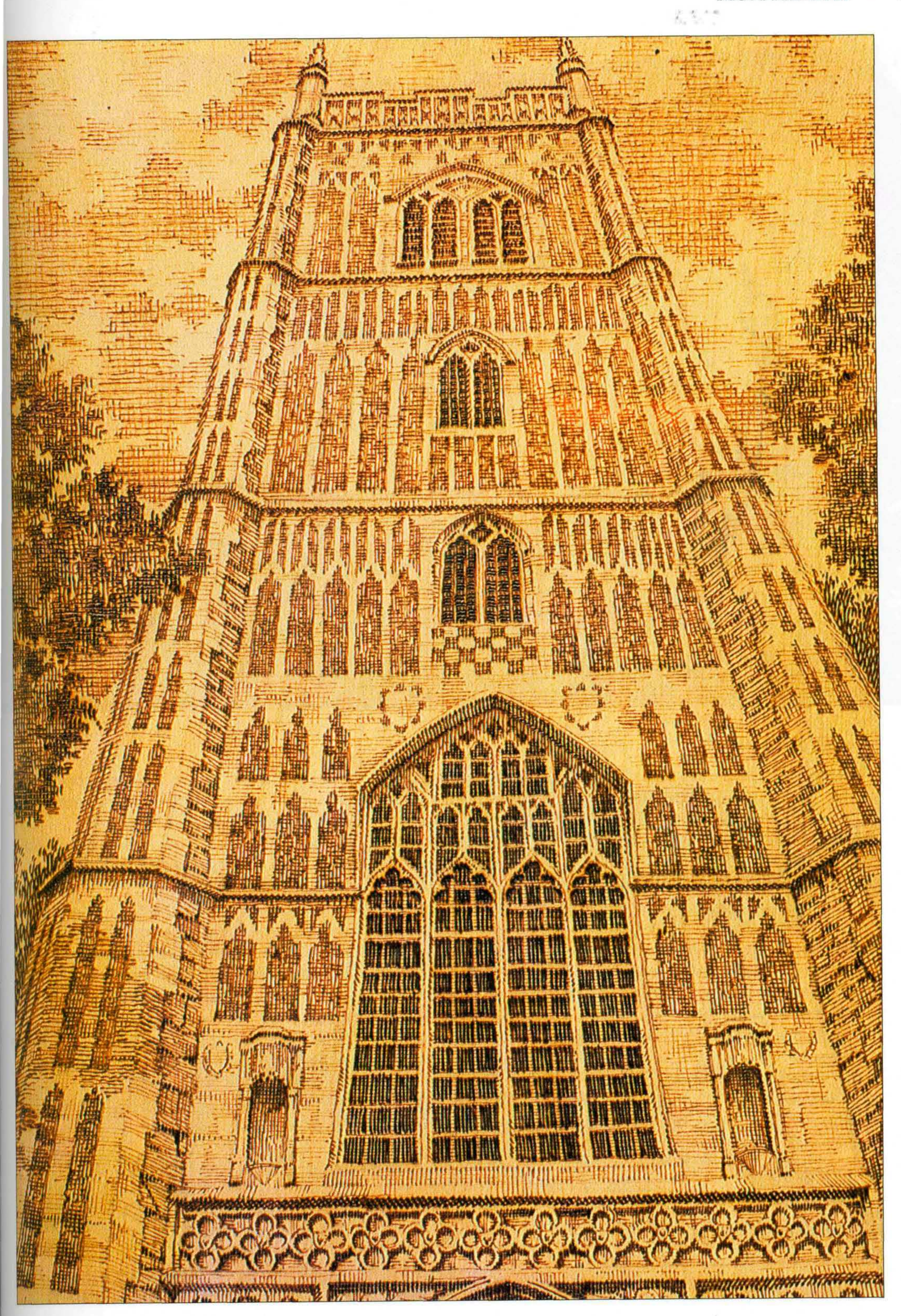

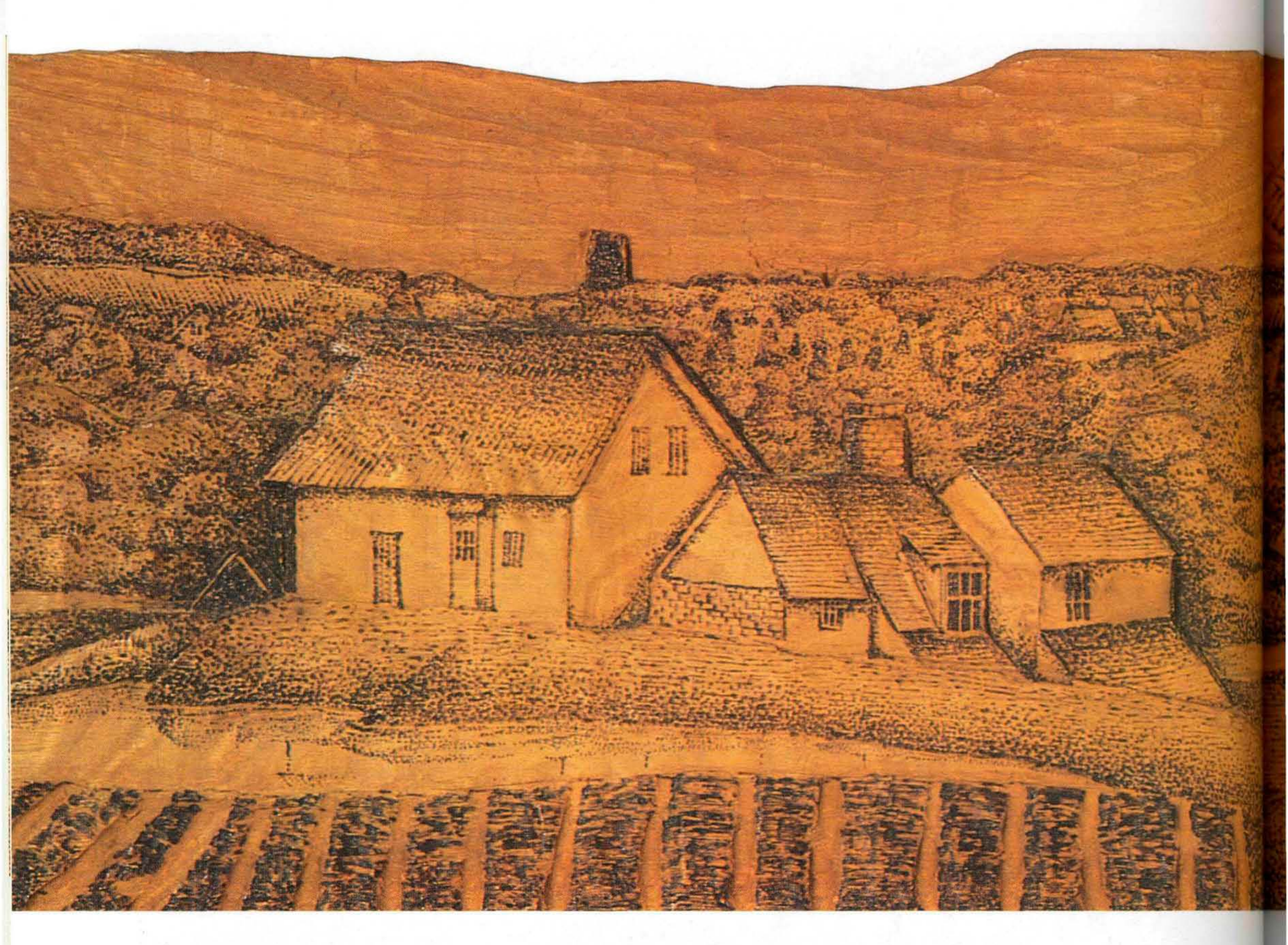
Лавенхэм

Эта работа выполнена по старинной фотографии на платановой доске размером 22,5 х 17,0 см. Появление в пейзаже человеческой фигуры – очень распространенный прием, который вносит в картину нотку повествовательности. Технически эта картина выполнена иначе, чем предыдущие работы. Прежде всего, я нанес на дерево большие участки светлого тона, выжженные ковшиком пера-ложечки. После этого я добавил детали и тени в верхней части картины, работая перевернутым пером-ложечкой. Сложнее всего было изобразить сцену у воды, но, имея в своем распоряжении черно-белую фотографию, вы вряд ли допустите серьезные погрешности в распределении светотени.

Колокольня в Лаксфилде

Выжигание по дереву считается традиционным и старомодным искусством, но вы можете заставить свой рисунок выглядеть вполне современным за счет композиции. Один из способов создания современной композиции – это попытаться увидеть обыденное под необычным углом. Эта картина сделана в таком ракурсе, что изображенная на ней колокольня кажется наклонившейся под острым углом, что противоречит закону земного тяготения. При ее создании я использовал ту же технику, что и при выжигании церкви Хенгрейв (см. стр. 71), и так же предварительно сделал подробный набросок карандашом. Для каждого материала я выбрал специальную технику, поэтому, где бы вы ни увидели песчаник, он будет изображен одной и той же штриховкой. Как обычно, перспектива создавалась здесь за счет размывания тона и деталей. Для всех этих досок я заказал ступенчатые рамы, благодаря которым выжженные по дереву рисунки действительно стали произведением искусства.

Резьба по дереву

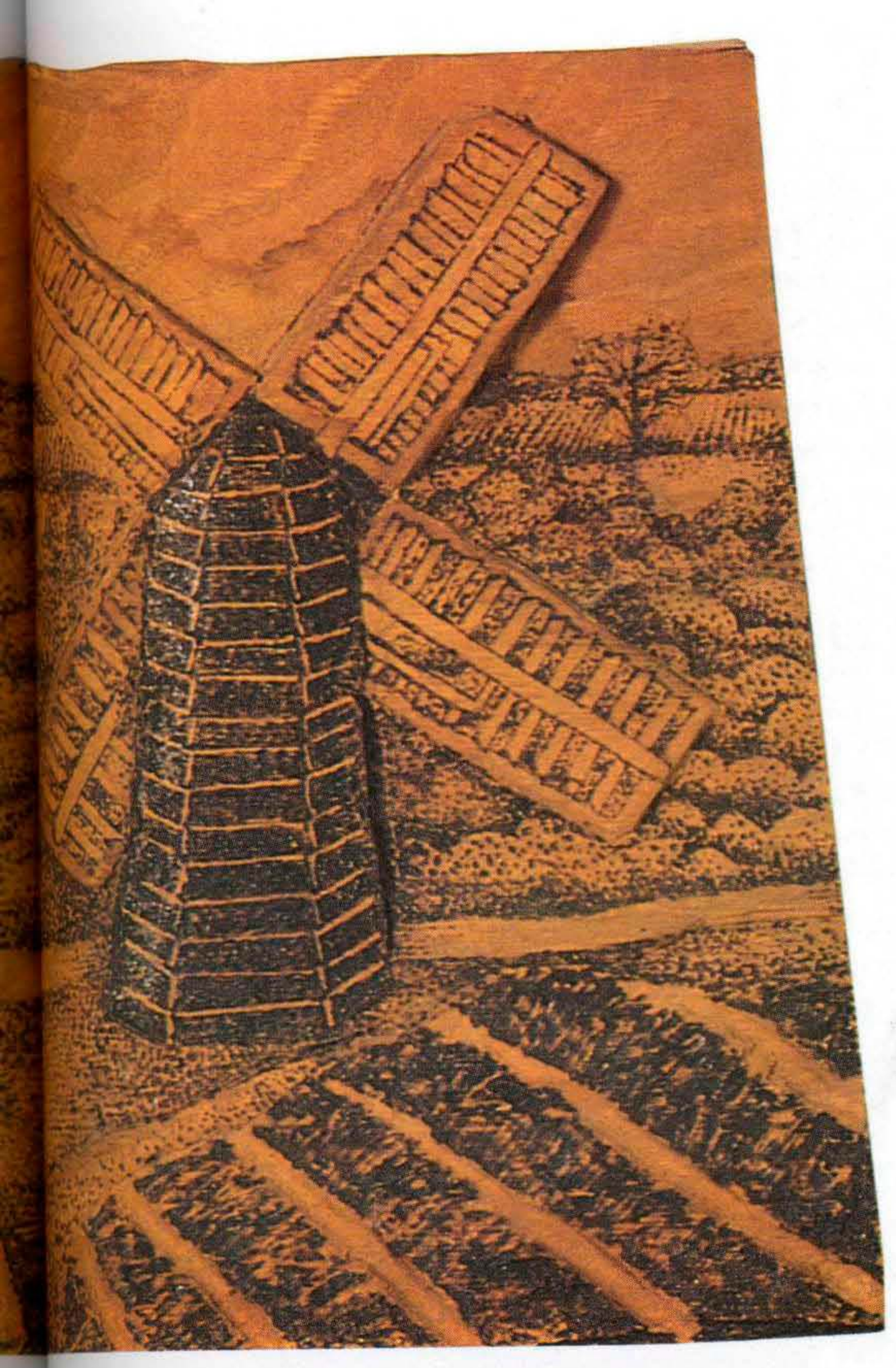
Несколько лет тому назад мой учитель в художественной школе посетовал на однообразие моей манеры, и я, чтобы доказать обратное, немедленно взялся за вырезание объемного пейзажа на доске из конского каштана длиной приблизительно 60 и толщиной около 5 см. Пейзаж изображает окрестности Музея быта Восточной Англии в Стоумаркете. При этом я умышленно передвинул мельницу ближе к воде. Затем я сделал несколько свободных набросков, которые помогли мне выстроить различные по фактуре плоскости и уточнить перспективу.

Конский каштан далеко не идеальный материал для резьбы, но в данном случае мне пришлось взять первую попавшуюся под руку доску. Разумеется, вырезание пейзажа заняло у меня много времени и доставило немало трудностей, которые пришлось решать на ходу. Древесина не хотела поддаваться резцу и постоянно расщеплялась в самый неподходящий момент. Спустя два месяца я закончил резьбу, но картина выглядела довольно печально. И вот тогда я решил приложиться к ней с выжиганием.

Я использовал спиральное перо, которым сделал неровно вспаханное поле на переднем плане, а остальные участки фона заштриховал стандартным пером. Прежде всего, я выжигал контуры, стремясь тем самым спасти почти безнадежный резной пейзаж, а затем добавил ряд деталей. Оказалось, что выжигание очень хорошо сочетается с резьбой по дереву, и так, совершенно неожиданно, я открыл для себя новую технику. Но если вы захотите повторить мой опыт, не вырезайте пейзаж на конском каштане! Возьмите для этого более подходящую древесину, например липу, а еще лучше самшит.

Напротив
Набросок

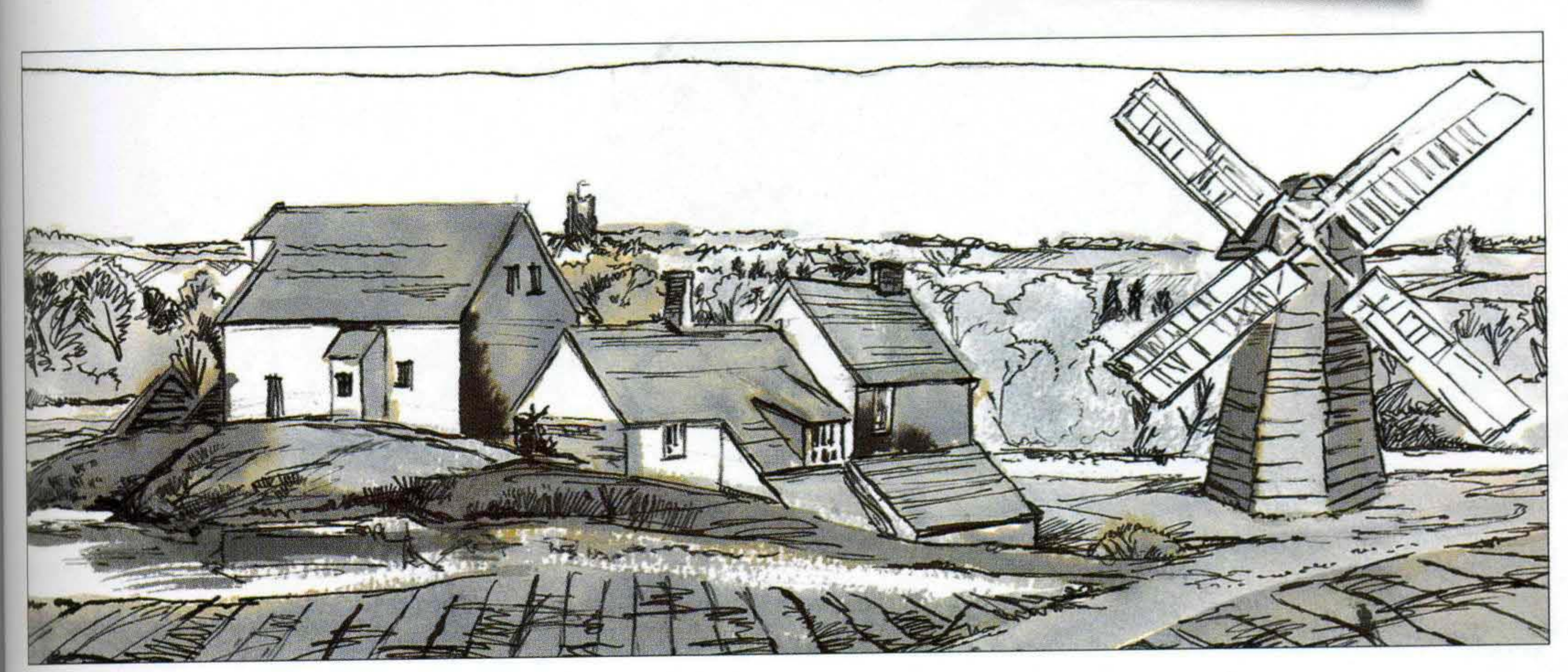
Предварительный набросок пером и тушью. Ракурс картины был подсказан мне направлением волокна древесины.

Это – фотографии, которые были использованы при создании композиции для резьбы по дереву.

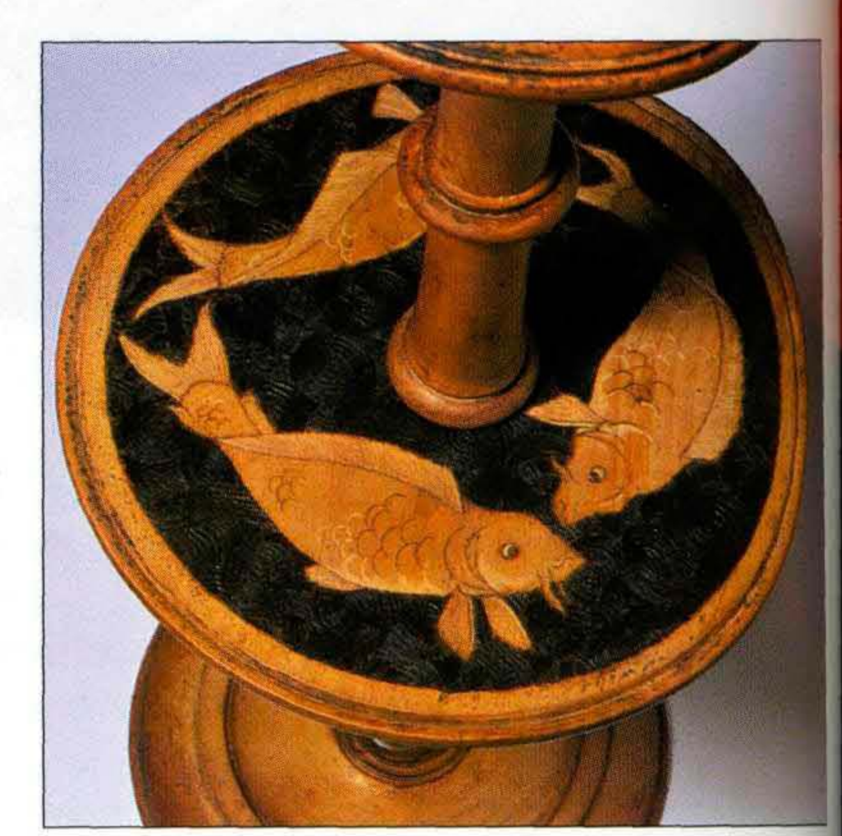

НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ

Часто в магазинах можно найти деревянные изделия, будто специально предназначенные для выжигания. Они делаются из хорошо отшлифованной очень светлой древесины без ярко выраженной фактуры волокна. Такой деревянный «холст» позволяет изображать на нем тонкие переходы светотени и мелкие детали. Сама по себе такая древесина выглядит слишком бледной и безжизненной, однако она буквально преображается, когда на ней появляется рисунок или узор с широкой гаммой оттенков. Готовясь к выставкам или распродажам, я стремлюсь к тому, чтобы мои работы были выполнены на самой разной древесине, и для этого разыскиваю антикварные предметы.

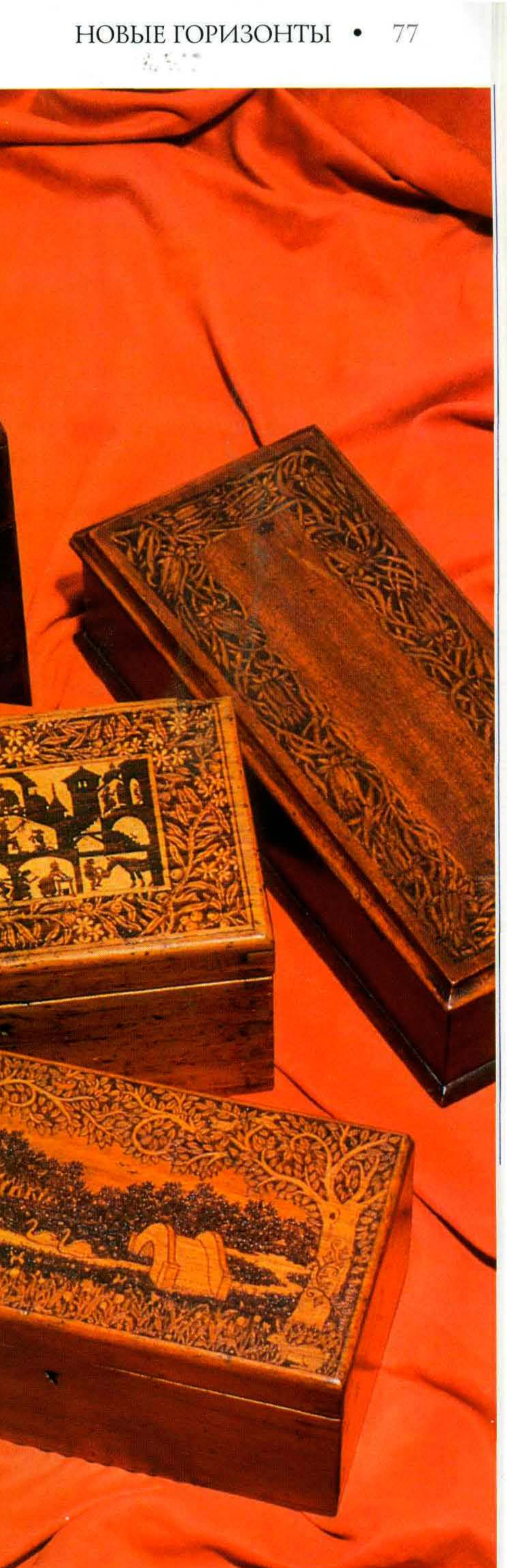
Старинное и антикварное дерево

Мне доставляет огромное удовольствие бывать в антикварных лавках, у старьевщиков, на аукционах и распродажах. В недавнем прошлом дерево было едва ли не самым распространенным материалом, поэтому не так сложно найти старинную деревянную вещь, которую можно украсить выжиганием. Порой такую вещь можно приобрести просто за бесценок, иногда же приходится раскошеливаться. Помните, однако, что уплаченную за вещь цену нельзя считать гарантией успеха. Мне не раз доводилось прекращать начатую работу только потому, что древесина оказывалась совершенно непригодной для выжигания. Мой вам совет: старайтесь покупать недорогие старые вещи, на которых будет не жалко экспериментировать, пока вы не нашли действительно подходящего для вас предмета или типа древесины.

Деталь готовой вазы для печенья.

Напротив
Коллекция старых деревянных предметов, украшенных выжженным рисунком.

Работа с антикварными предметами

Прежде чем приступить к работе, внимательно изучите выбранную вещь. Это поможет вам правильнее выбрать для нее рисунок. Очень важно выяснить, насколько способна древесина этой вещи передавать мелкие детали и полутона.

Если у выбранного вами предмета есть внутренние поверхности, например дно шкатулки, можно попробовать выжечь что-нибудь на ней для пробы. Я, например, часто, еще до начала работы, ставлю, таким образом, свою подпись и смотрю, как реагирует дерево на прикосновение раскаленного пера. Не забудьте, что в некоторых вещах отдельные фрагменты могут быть сделаны из другой породы. В таком случае из самой лучшей древесины будет сделана самая заметная поверхность. Может оказаться также, что предмет покрыт деревянным шпоном. Если вы сомневаетесь в свойствах древесины, нанесите для начала простой рисунок или узор, чтобы проверить, как эта древесина ведет себя при нагревании и можно ли на ней изобразить более мелкие детали. Выберите узор и наметьте его на поверхности очень мягким (не жестче, чем 2B) карандашом. Такой карандаш будет хорошо заметен даже на очень темной поверхности.

Основная прелесть работы со старинными вещами состоит в том, что они зачастую сами подсказывают вам сюжет рисунка. Он может быть связан с функциональным предназначением предмета или с эпохой, в которую был сделан этот предмет. Мне очень нравится, когда мой узор выглядит на старинной вещи так естественно, словно его сделали тогда же, когда и сам предмет. Найти подходящий сюжет для рисунка вам помогут узоры на старинной мебели, ткани и керамике.

На старом дереве ваш рисунок должен быть хорошо заметен, и тут будет необходима корундовая бумага: зачищенные с ее помощью участки поверхности добавят третий тон к вашей цветовой гамме. Корундовую бумагу можно в этом случае сравнить с мелом, которым вы пишете по грифельной доске из потемневшей от времени древесины.

Викторианская шкатулка

Благодаря тому, что отдельные участки этой шкатулки из красного дерева очищены от векового потемнения корундовой бумагой, выжженный узор становится похож на инкрустацию.

Антикварные вещи поражают своим разнообразием, и вам никогда не найти двух абсолютно одинаковых предметов. Попробуйте поискать старые деревянные ложки, разделочные доски, точеные блюда и другие предметы кухонного обихода. С помощью выжженного рисунка можно подарить этим предметам вторую жизнь и превратить их в настоящее произведение искусства. Очень хороши в нашем деле любые старинные поделки – начиная с коробочек для пилюль и табакерок и заканчивая большими шкатулками для письменных принадлежностей или сигарными ящиками. Опытный мастер может отважиться даже на то, чтобы украсить старинную табуретку, стул или ящик для постельного белья.

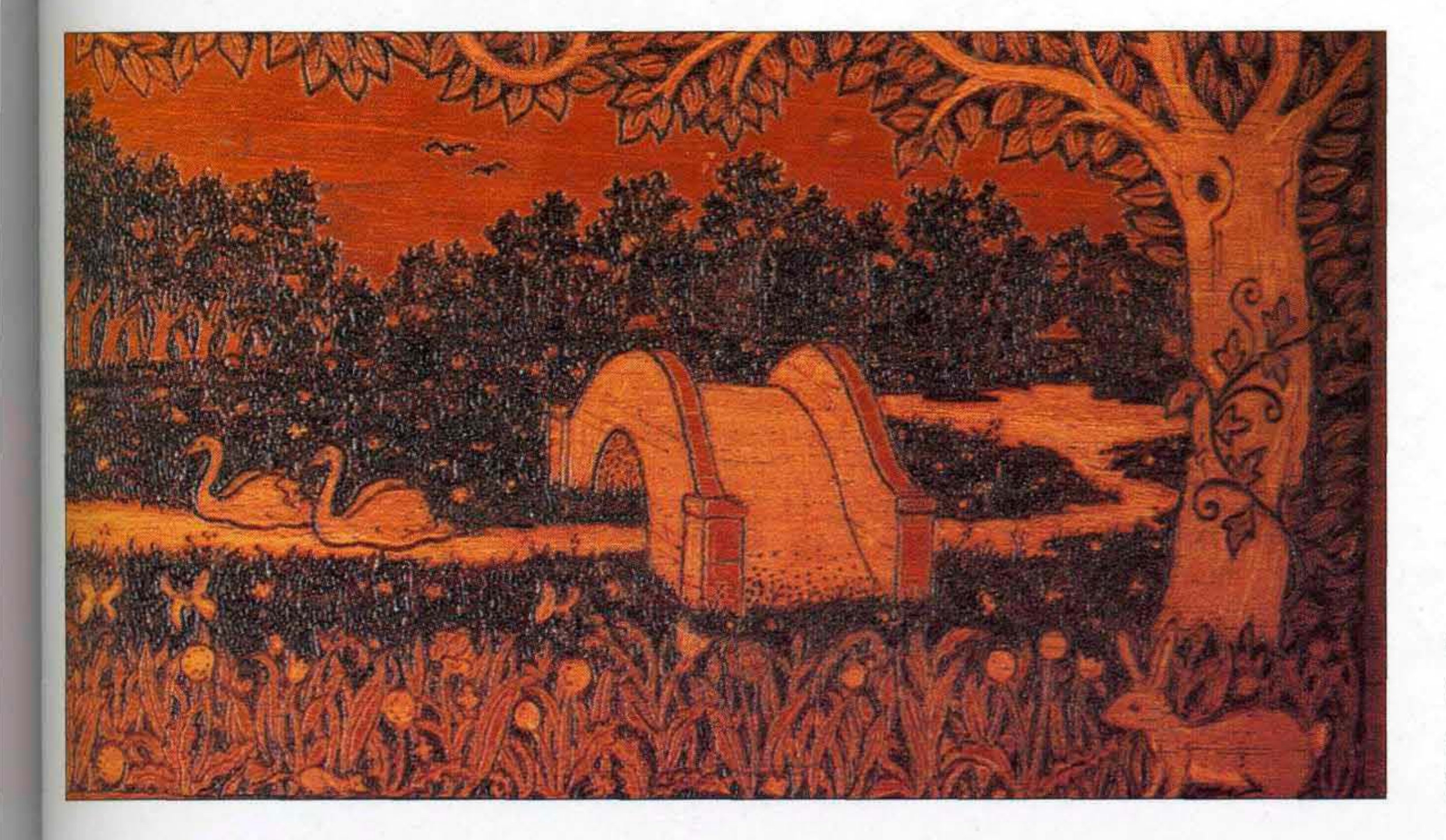
Старайтесь, как можно бережнее относиться к антикварным вещам и проявляйте чувство меры. Иногда поспешность или излишняя увлеченность могут привести к непоправимой ошибке. Если вам досталась поврежденная вещь, не пожалейте сил и труда, чтобы вернуть ей первоначальный вид. При нынешней моде на старину покупатели, уверяю вас, закроют глаза на то, что ваша вещь, помимо выжженного рисунка, несет на себе еще и следы ремонта.

Порой бывает непросто определить, из какого дерева сделан тот или иной антикварный предмет, поскольку время порой до неузнаваемости изменяет первоначальный цвет древесины. Если вам повезет, вы можете набрести на вещь, сделанную из популярного в старину розового дерева, которое прекрасно поддается обжигу. Очень вероятно, что вам попадется что-то из также популярного в Викторианскую эпоху красного дерева. Внешне эти предметы могут выглядеть почти одинаково, но выжигать на красном дереве гораздо труднее. Предметы кухонного обихода практически всегда сделаны из пород, которые хорошо поддаются обжиганию. Они не всегда отличаются изяществом, но со временем их древесина становится темной и очень гладкой от постоянного употребления.

Избегайте предметов, которые были покрыты краской, которая должна была имитировать более дорогое дерево. Выжженный на окрашенной поверхности рисунок всегда выглядит неуклюже. Избегайте также сильно лакированных вещей, хотя более скромные отделочные материалы можно признать вполне допустимыми.

Шкатулка для письменных принадлежностей

Подобные шкатулки стоят, как правило, недорого. Эта вещь хорошо сохранилась снаружи, но у нее были утрачены все внутренние детали. Шкатулка сделана из красного дерева, которое не легко поддается обжиганию. Сначала я нарисовал задуманный мной бордюр из деревьев и травы; потом решил добавить пейзаж в середине. Шкатулка была хорошо отшлифована, поэтому с помощью слабо разогретого пера я смог нарисовать темные силуэты деревьев на заднем плане, реку, лебедей и мостик на переднем плане, и добавил фактуру.

Деталь шкатулки

Светлые тона созданы с помощью корундовой бумаги.

Шкатулка с секретом

Эту замечательную старинную шкатулку я нашел в антикварной лавке. Она сделана так, что напоминает книгу, а снизу у нее выдвигается потайной ящичек, в который действительно можно спрятать записную книжку или дневник. Я решил украсить лицевую сторону шкатулки фигурой читающей девушки, которую заимствовал с иллюстрации Бердслея. А узор шпалер на заднем плане перекликается с окружающим рисунок цветочным орнаментом.

Напротив
Деталь крышки шкатулки

Коробочка для карандашей

Еще одна маленькая шкатулка – эта коробочка для карандашей относится к 1930-м годам. Я украсил ее геометрическим орнаментом, который заимствовал с узора ткани тех лет. Когда вы работаете с очень темным деревом, лучше выбирать четкий, крупный узор.

Шкатулка-яблоко

Эту старинную шкатулку я украсил фигурками танцующих животных. Такое темное дерево не позволяет изобразить более мелкие детали.

Шкафчик

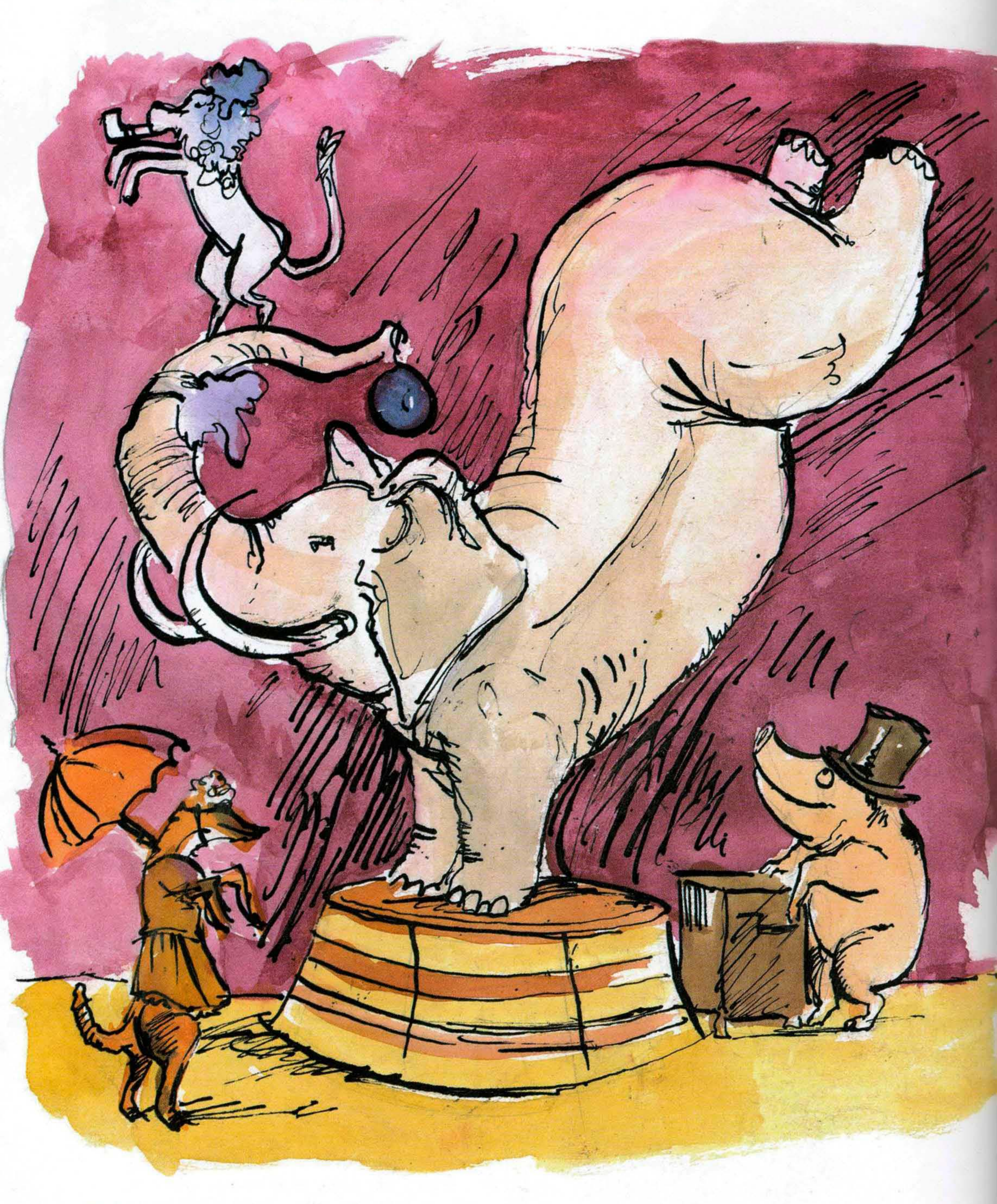
Этот шкафчик для курительных принадлежностей я приобрел, прежде всего, из-за прекрасных оловянных ручек. Дерево было слишком темным, чтобы выжигать по нему, поэтому я отчистил корундовой бумагой участки поверхности, на которых и изобразил женские фигурки. В данном случае я пытался имитировать китайскую лаковую миниатюру и инкрустацию по дереву.

Сосновая шкатулка

Эта сосновая шкатулка длиной около 30 см была слегка отшлифована и украшена бордюром, внутри которого помещены темные силуэты. Центральную часть крышки я отчистил корундовой бумагой и поместил здесь рисунок, заимствованный с сюжета Артура Рэкхема; я старался имитировать инкрустацию по дереву.

Копилка со слоном

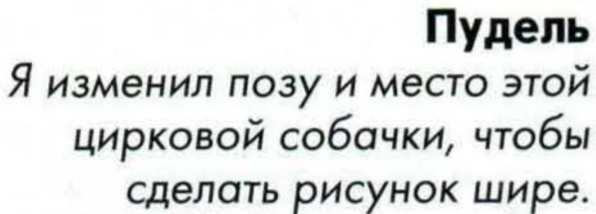
Рисунок, по которому я работал

Этот рисунок я нашел в старой детской книжке, а затем по-своему расположил его на передней стенке копилки.

Голубь

Я добавил к оригинальному рисунку этого голубя, изображение которого помогло мне сбалансировать все элементы композиции.

Пудель

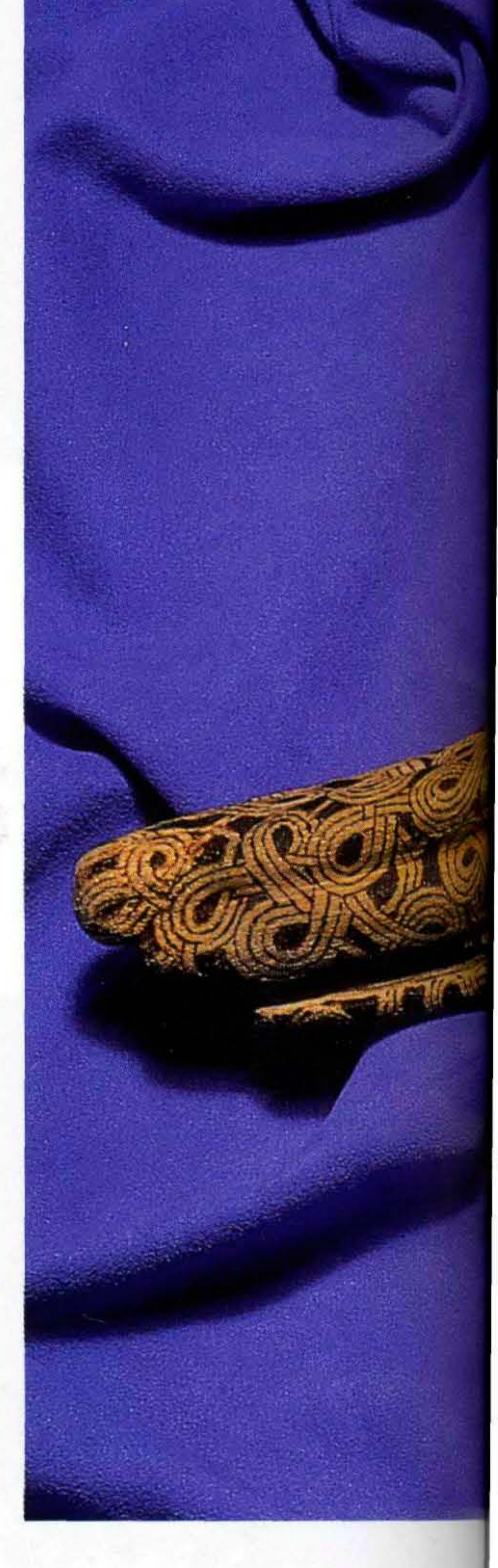
Я изменил позу и место этой цирковой собачки, чтобы сделать рисунок шире.

Готовая копилка

Эту копилку-шкатулку, которая когда-то могла стоять на стойке бара, я купил буквально за гроши. И сделана она из фанеры, но мне доводилось встречать подобные вещи, выполненные из различных пород дерева. Свой рисунок я сделал достаточно условным, поскольку точность в деталях здесь не обязательна. Чтобы отделить фигуры от фона, я осветлил их с помощью корундовой бумаги, покрыл работу слоем олифы, отчего рисунок слегка потемнел и стал казаться старинным.

Поиски древесины

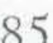
В отличие от денег, поделочная древесина в самом деле растет на деревьях, поэтому можно сказать, что мы живем буквально в окружении материалов для выжигания. Подходящие куски древесины поначалу вы можете отыскать, не выходя за пределы ближайшего парка; вы будете использовать их, не опасаясь допустить дорогостоящую ошибку. После того, как вы достаточно хорошо освоите свой прибор для выжигания, можно приступить к поискам заготовок, которые возможно превратятся в настоящее произведение. Многие идеи вам подскажет сама форма найденной древесины.

Много подходящих заготовок для выжигания можно найти в столярных мастерских, если порыться в обрезках древесины. Их вам нужно будет обработать ручной шлифовальной машинкой. Многие опытные мастера стараются использовать естественную фактуру волокна древесины – на ней часто встречаются интересные узоры, которые могут подсказать сюжет рисунка. В этом случае можно изобразить меньше фигур, оставив чистые участки древесины, которые будут органично входить в ваш рисунок, изображая, например закат или затянутое облаками небо. Фактура волокна на срезе, как правило, непредсказуема, хотя у некоторых пород дерева она известна заранее. Так, например, волокна атласного дерева почти всегда похожи на морские волны.

Плавник

На морских пляжах можно найти плавник – прибитые к берегу куски древесины. Плавник отличается странными, фантастическими формами и служит прекрасным материалом для выжигания. С плавником любил работать известный скульптор начала XX века Бен Николсон, отыскивавший куски древесины, напоминающие по форме животных. Попробуйте и вы отыскать в найденном плавнике сходство с каким-нибудь животным или предметом, внимательно рассмотрите находку со всех сторон. У мастеров выжигания особенно ценятся сучковатые куски древесины, и я сам люблю такой плавник, из которого так увлекательно делать странные фигурки.

Как правило, бывает сложно разобраться с куском плавника на месте. Его следует принести домой, просушить, отчистить от песка и водорослей и только потом решать, что же с ним можно сделать. Лучше всего выжигать на гладких кусках плавника, у которых нет грубых волокон. Имейте в виду, что древесина, пропитанная морской солью, при выжигании издает неприятный запах! Бесформенный кусок плавника можно попытаться превратить в нечто легко узнаваемое или просто подчеркнуть его происхождение, украсив поверхность морской сценой. Используя естественные трещинки на древесине и добавляя изображения лодок, чаек или раковин, можно создать настоящий морской пейзаж. Выжигайте силуэты, которые будут особенно четко смотреться на обесцвеченной морской водой древесине плавника.

Образцы плавника

Эти два куска плавника я нашел на морском побережье в Суффолке, неподалеку от того места, где находился древний город Данвич, согласно легенде, поглощенный морем. Быть может, эти куски древесины были когда-то частью домов этого поселения? Верхний, совершенно бесформенный кусок плавника, я украсил узорчатым орнаментом по мотивам кельтских народов и древнего племени маори. Нижний кусок плавника подсказал мне сюжет рисунка своей формой, напоминающей большую раковину. Мастера часто выжигают на дереве силуэты парусников. Эта традиция идет от тех давних времен, когда во время плавания матросы вырезали рисунки на слоновой кости или моржовых бивнях и втирали в процарапанные линии сажу. Образцы таких рисунков вы можете найти в книгах, посвященных искусству резьбы по кости, а затем перенести их на кусок плавника.

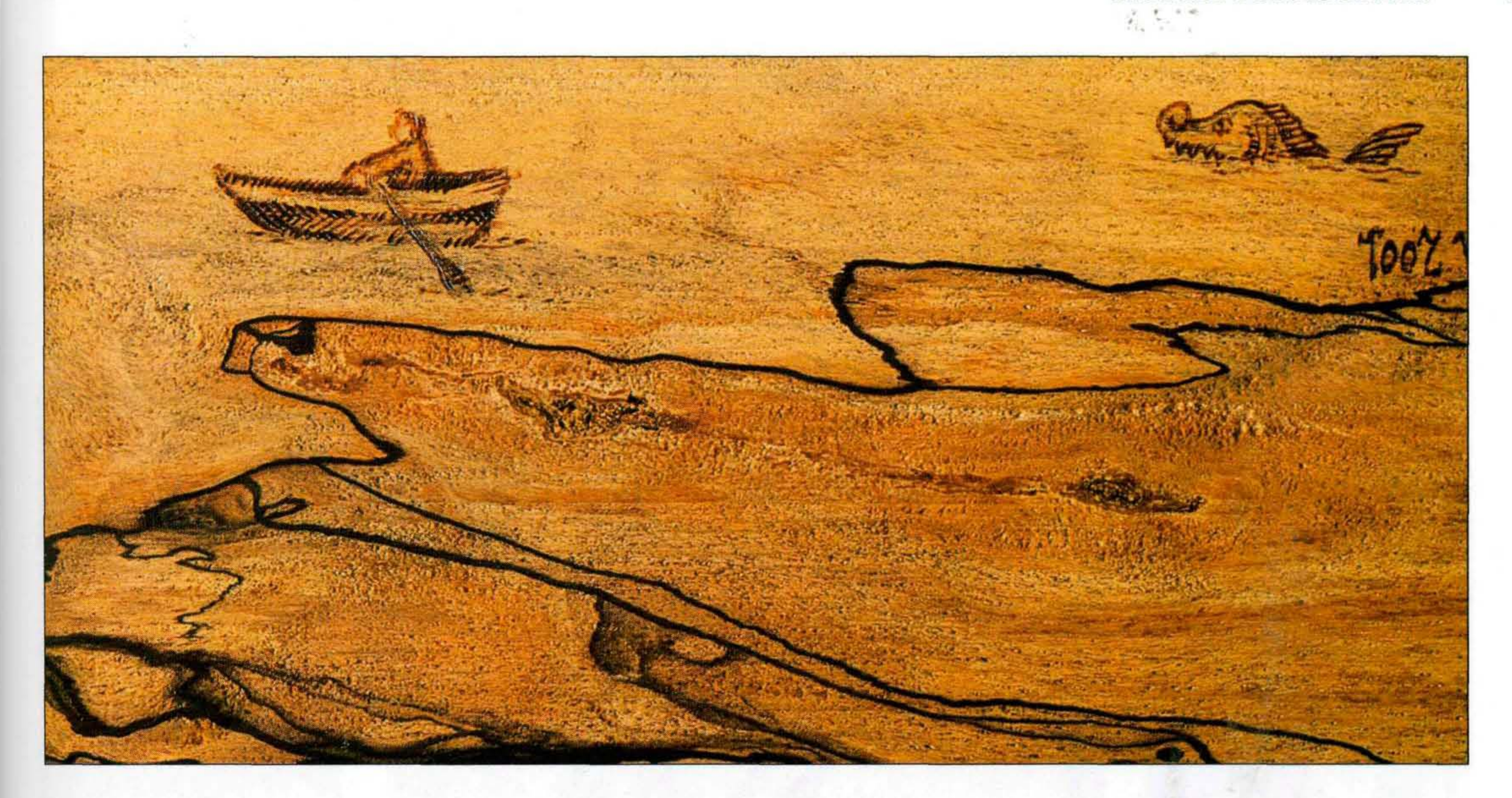

Волшебное открытие

Этот фантастический брусок из березы с отколотым краем (здесь он дан в натуральную величину) я обнаружил на развалах, посетив ярмарку ремесленников. Прежде он служил подставкой для часов. Брусок испещрен темными прожилками, которые появляются на древесине, пораженной грибком. Эти линии настолько интересны, что некоторые мастера теперь пытаются создавать подобный узор искусственно.

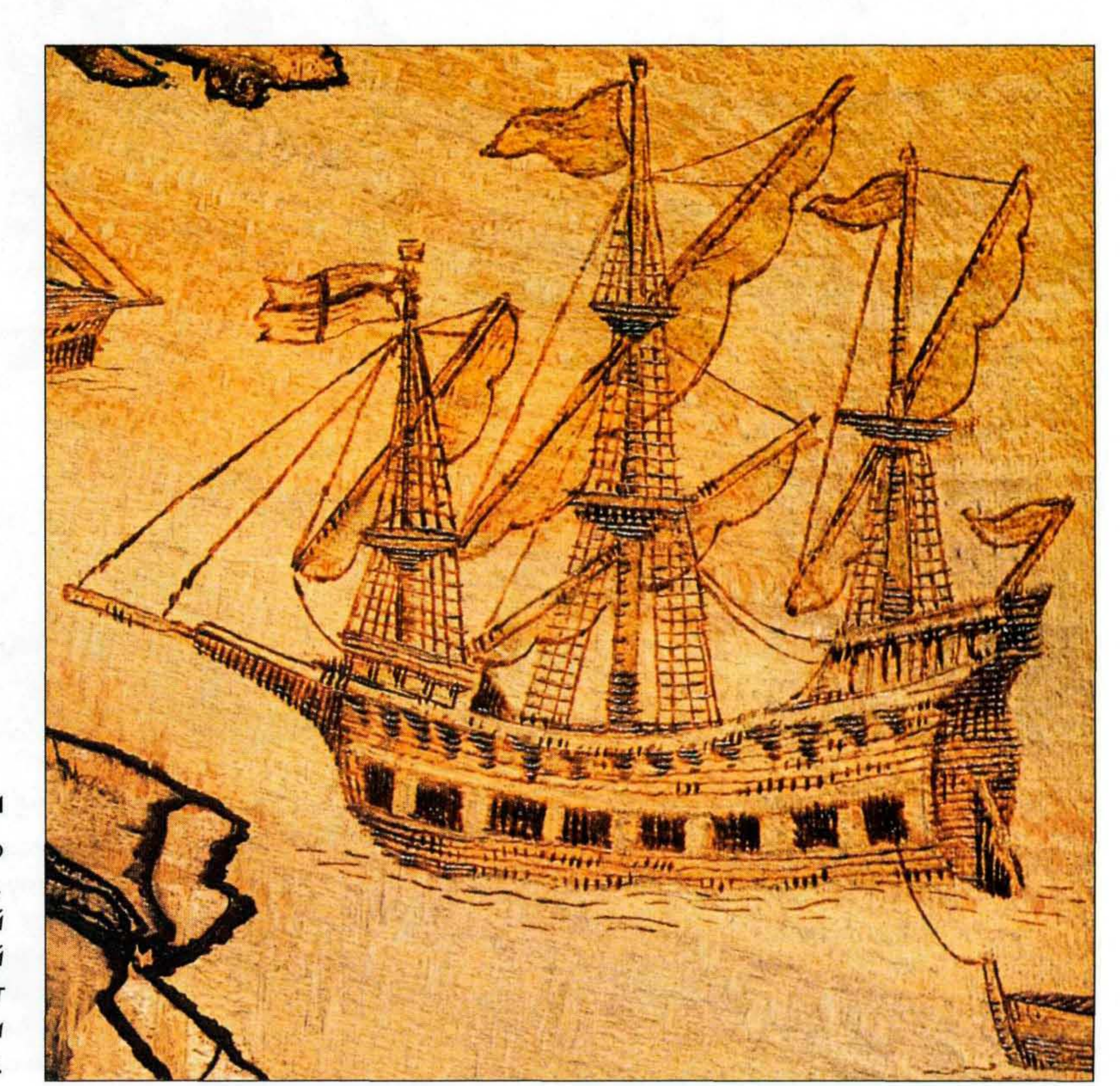
С первого взгляда линии на бруске представились мне готовым морским пейзажем. Я увидел остров и море, поверхность которого осветлил корундовой бумагой. После этого мне осталось лишь добавить парусники, морских чудовищ и розу ветров – все это я без труда нашел на старинных морских картах.

Природные прожилки образуют на древесине узор, напоминающий скалистый берег.

Гребец

Человеческая фигурка делает рисунок более содержательным.

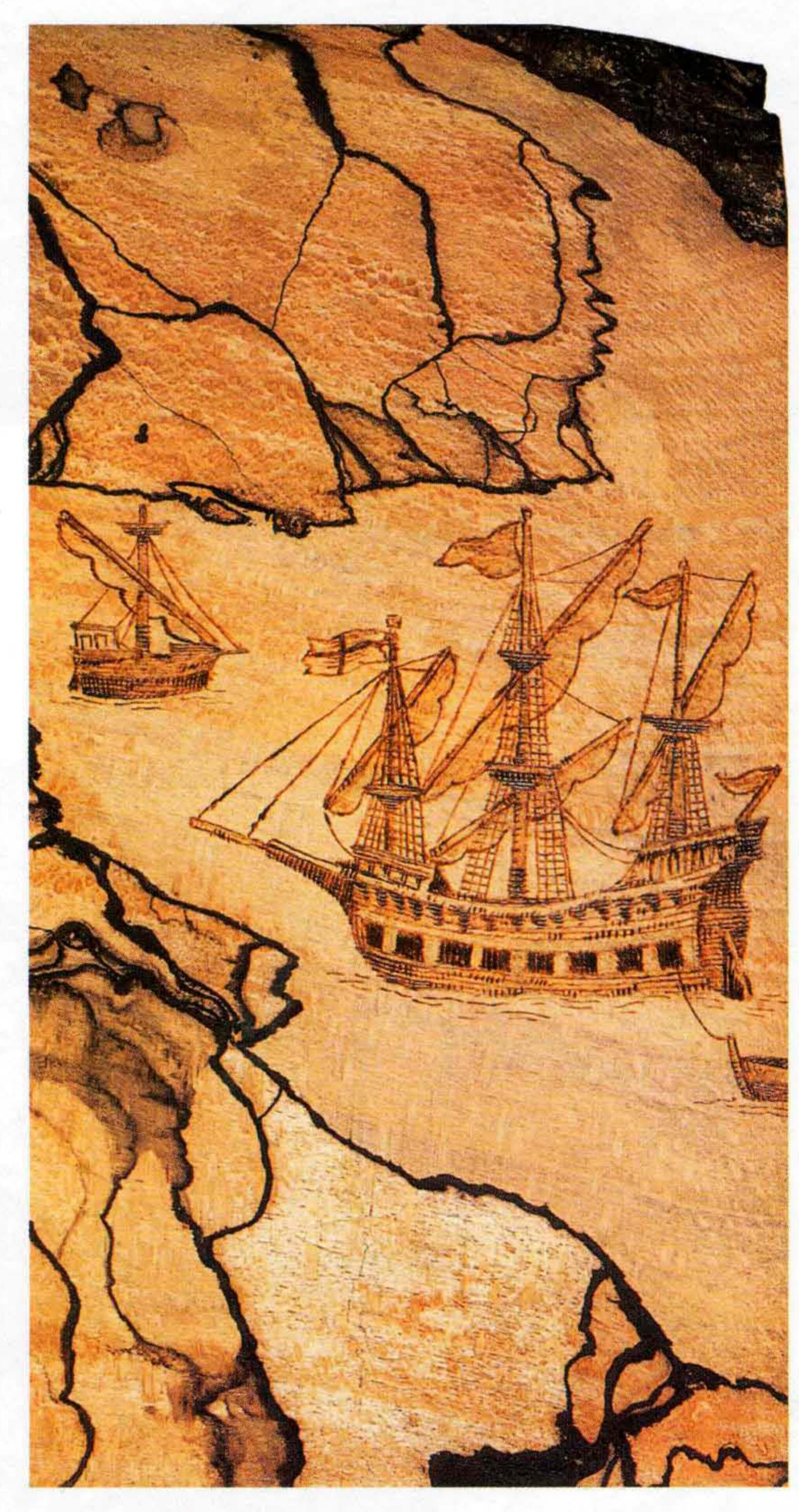

Парусники

Совсем не обязательно изображать корабли, относящиеся к конкретной эпохе. Фантастический рисунок не требует исторической точности в деталях.

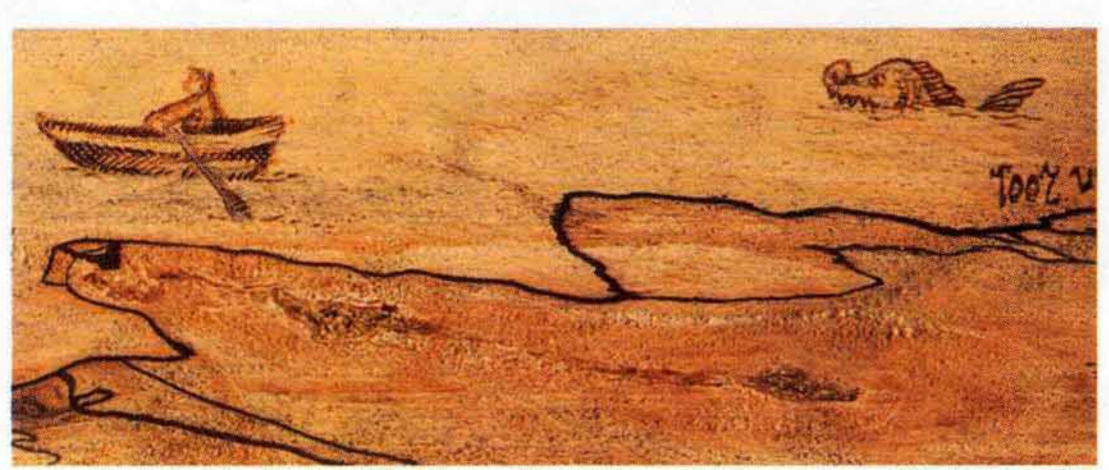

Рисунок на всех сторонах бруска

Я сознательно делал свой рисунок асимметричным, следуя асимметричной же фактуре волокна. Зная, что брусок будут рассматривать со всех сторон, я расположил некоторые фигуры так, чтобы они переходили с одной грани на другую, огибая углы и ребра.

Вверху и внизу: красочные детали нарисованы контуром, а затем покрыты штриховкой. Изображения морских чудовищ я нашел на старых картах.

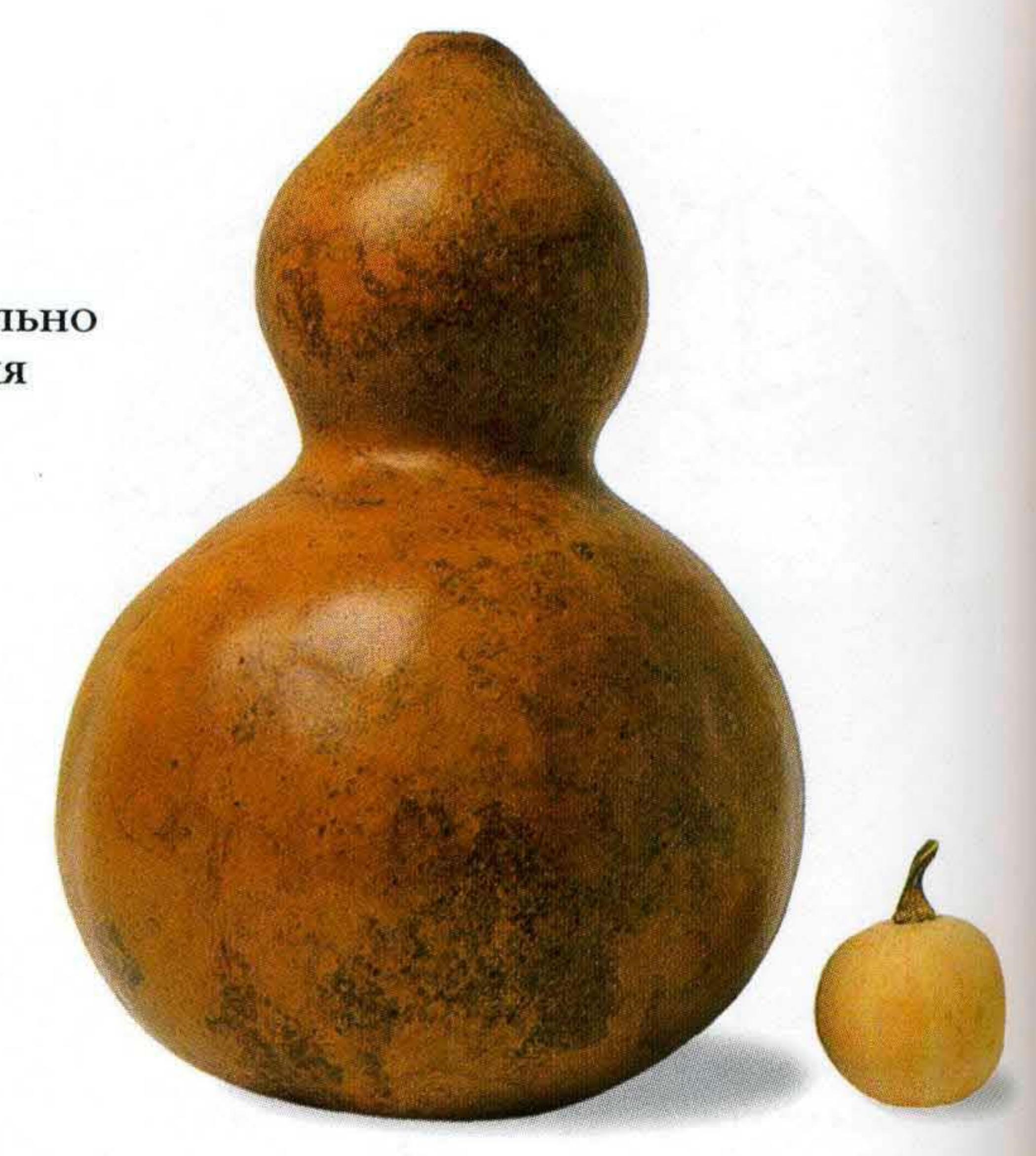
Внизу: Морскую тему продолжает это изображение компаса с розой ветров.

Здесь видно, как мало мне пришлось выжигать свой волшебный брусок. Так всегда получается, когда имеешь дело с природным рисунком необычной и интересной фактурой волокна.

Тыквы-горлянки

Такой прекрасный материал для выжигания, как тыква-горлянка, я открыл для себя относительно недавно. Одна моя подруга привезла в свое время из Африки несколько таких тыкв, украшенных орнаментом и фигурками животных. Затем эти поделки куда-то затерялись, и моя подруга решила сама выращивать их, конечно, в надежде, что я помогу.

Тыква-горлянка отличается огромным разнообразием форм и размеров и является близким родственником обычной тыквы, кабачков, огурцов и патиссонов. Родина тыкв-горлянок – Африка и Америка. Африканцы употребляют это растение в пищу, а из выскобленной изнутри и высушенной сферы – ее называют колебас, делают самые разные предметы обихода. Сувенирные колебасы они украшают примитивными рисунками путем выжигания.

Тыквы-горлянки хорошо растут в нашем климате, а их семена можно купить в любом цветочном магазине. Ранней весной семена надо прорастить дома, а после окончания заморозков пересадить в грунт. Осенью яркие тыквы-горлянки украсят ваш сад. Срезают тыквы вместе с длинным черенком, который потом придаст вещи особое очарование.

Иногда форма тыквы-горлянки бывает настолько неправильной, что не стоит и пытаться что-нибудь выжечь на ее поверхности. Отберите тыквы подходящей формы и положите их в сухое место, где они должны вылежаться не менее года. Чем дольше будет сушиться тыква, тем легче снимать с нее кожицу. Правда, можно снять кожицу сразу, тогда тыква высохнет гораздо быстрее.

Хорошо высушенная тыква по своим свойствам напоминает выточенную на токарном станке деревянную заготовку. Поверхность ее очень гладкая, на ней, в отличие от древесины, нет узора волокна, и поэтому на ней можно выжигать любые, самые мелкие детали рисунка. Правда, на поверхности многих тыкв встречаются бугры и темные пятна. Эти участки поверхности я стараюсь обойти или покрываю их темным фоном, который помогает скрыть неровности.

Приступая к работе с тыквой, прежде всего, сделайте надрезы, чтобы вынуть черенок. Он будет мешать вам во время работы, но впоследствии его легко можно приклеить на место хорошим столярным клеем.

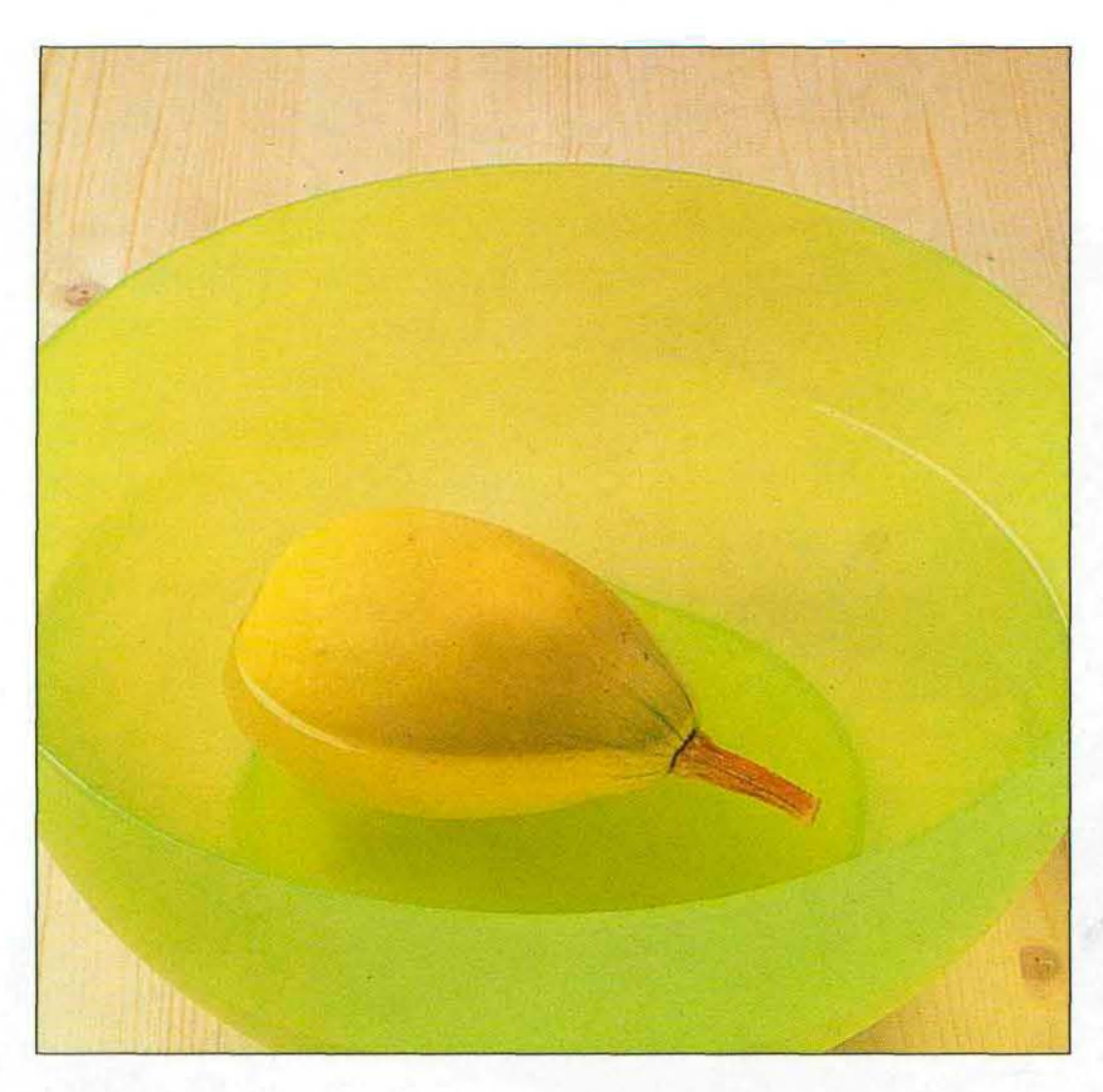
Тыква с японскими вьюрками

Этот рисунок, на котором изображены вьюрки, я нашел на старинном японском фарфоре. У тыквы есть определенные преимущества перед любой древесиной – у нее нет естественного узора волокон древесины, при этом ее поверхность обладает естественным тоном, отчего общий фон становится намного интереснее.

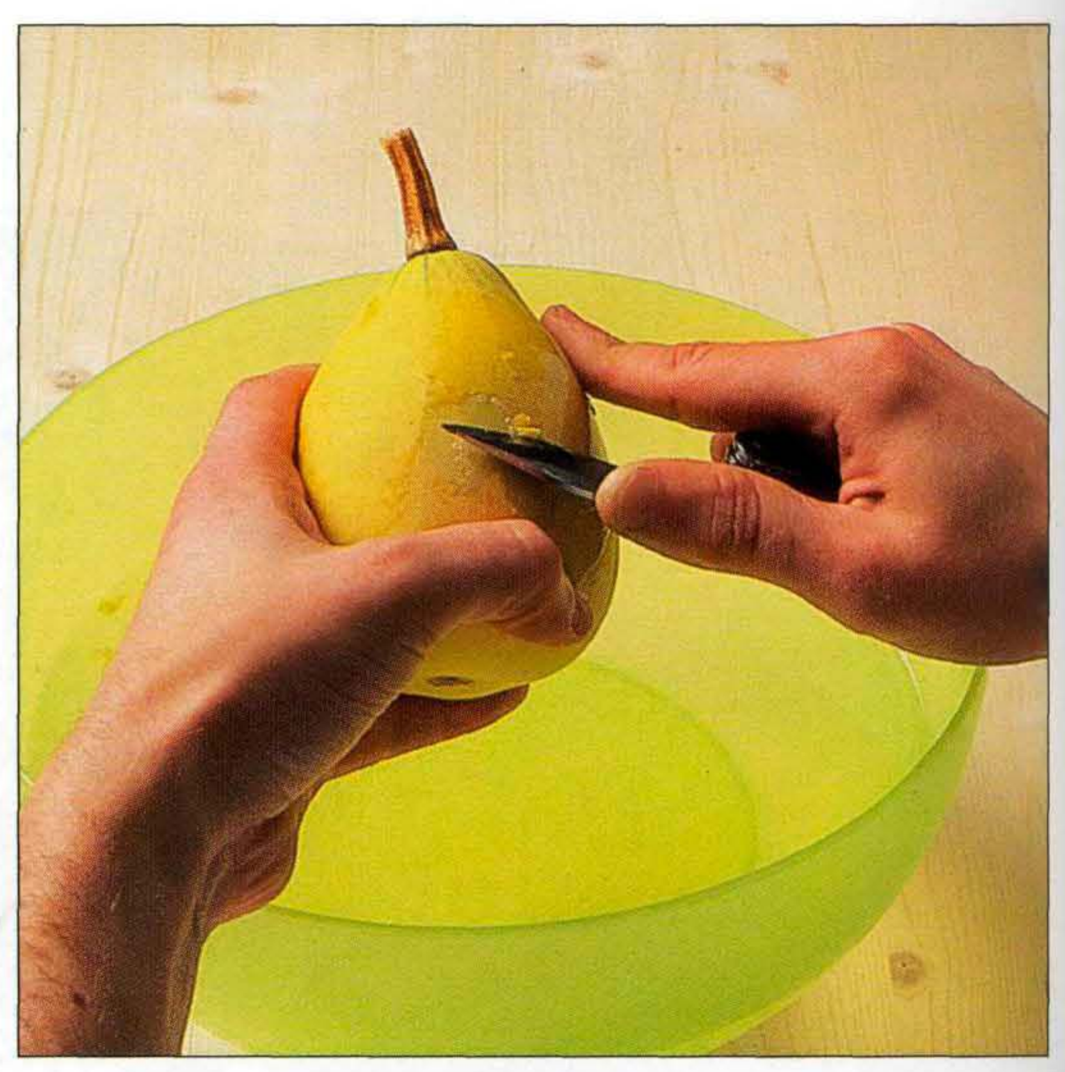

Декоративные тыквы-горлянки

На одних тыквах можно добиться богатых оттенков тона, другие обжигаются менее ровно. Здесь вы видите, какие широкие возможности для выжигания предоставляет этот удивительный овощ.

1. Опустите тыкву на десять минут в горячую воду, чтобы размягчить кожицу.

2. Возьмите острый нож и начните счищать кожицу от себя. Она должна сниматься наподобие древесной коры, при этом внутренняя поверхность тыквы должна остаться неповрежденной. Возможно, для этого вам придется замочить ее еще ненадолго. Хорошо просушите очищенную тыкву, прежде чем начать что-то выжигать.

Формы тыкв-горлянок

Вы можете вырастить тыкву самой разной формы. Для выжигания отбирайте самые гладкие экземпляры.

Страна грез

Эти негативные силуэты я заимствовал с иллюстраций, воспроизводящих индийские фантастические рисунки. Именно силуэт в негативе помогает замаскировать неровности на поверхности, и его легко изобразить на ровном темном фоне.

Мой предварительный рисунок.

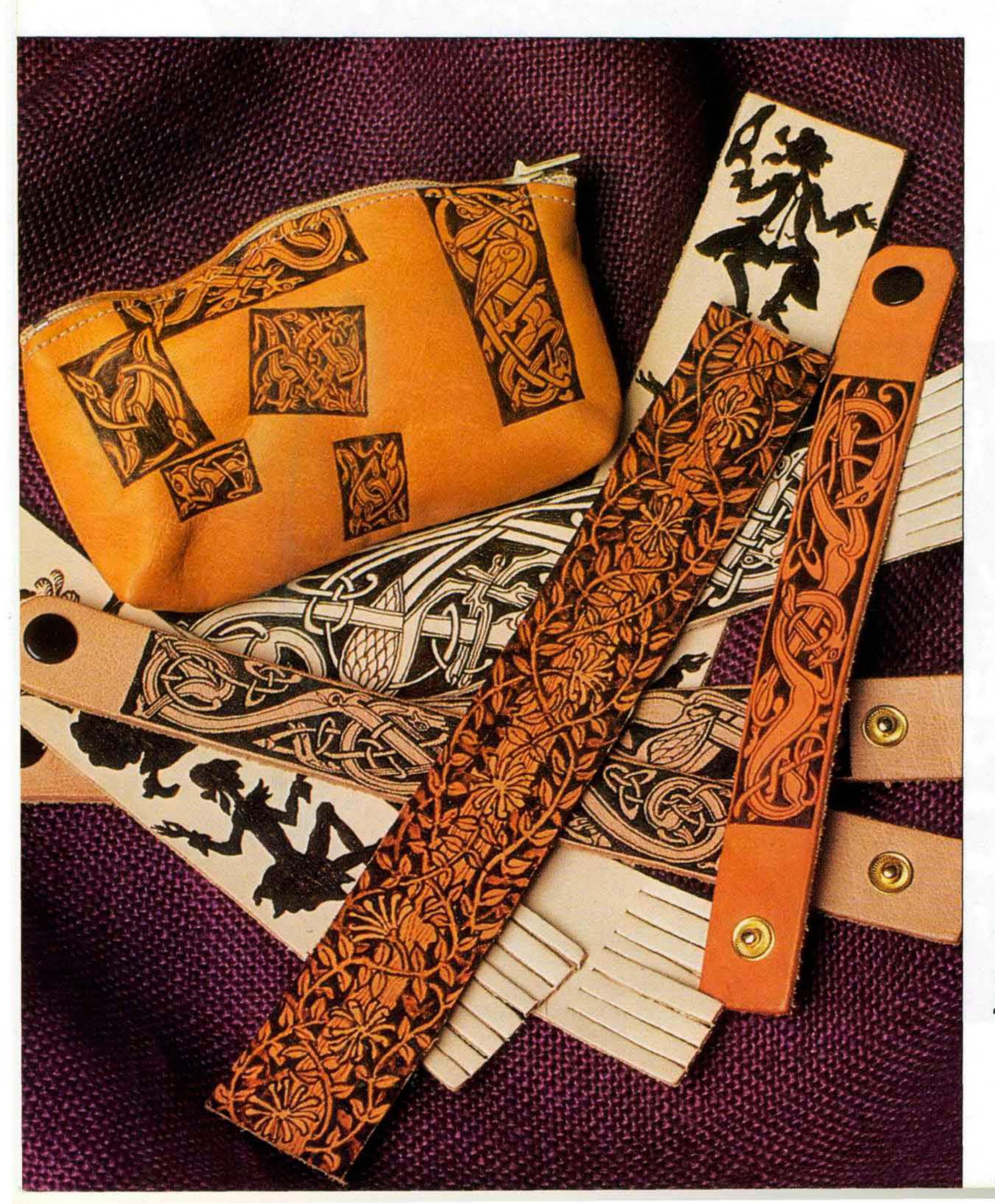
Кожа

Кожа – очень популярный для выжигания материал, и некоторые мастера предпочитают работать только с ней. Кожа легко обжигается, и линии на ней получаются четкими и ровными. При этом обжигается она намного быстрее, чем дерево.

Выжигать на коже следует слабо разогретым пером. Если перо будет перегрето, вокруг линии образуется оранжевая окалина – такая же, как на пережженной древесине. Кроме того, кожа – непредсказуемый материал: она может казаться гладкой и однородной, но при этом будет обжигаться неравномерно, то быстрее, то медленнее. Рисунок на кожу наносят очень мягким карандашом. По этой причине кожу лучше всего выжигать простыми темными линиями, выбирая силуэты, бордюры или декоративные орнаменты. Очень хорошо сочетаются с фактурой кожи кельтские узоры с их четкими линиями.

Из светлой кожи делают закладки для книг, браслеты и кошельки. Все эти предметы можно легко и недорого купить в любом галантерейном магазине. Выжженным рисунком можно также украсить собачий ошейник или даже жилет из натуральной кожи.

При выжигании кожа издает неприятный запах, поэтому если вам предстоит длительная работа, позаботьтесь о том, чтобы ваша комната хорошо проветривалась.

Кожаная панель

Этот рисунок, приведенный здесь в натуральную величину, взят с наброска Уолтера Крейна, выполненного пером и тушью. На коже, как правило, сложно бывает создать широкую цветовую гамму, и данный пример можно считать исключением из общего правила. Приступив к работе с этой панелью из твердой кожи, я обнаружил, что она очень «отзывчива» к перу, и, закончив основной рисунок, решил добавить тон, делающий изображение более объемным. Я использовал ковшик пера-ложечки и нанес с его помощью легкий тон, работая приблизительно так же, как художник-акварелист, покрывающий свой рисунок тонким слоем краски.

Такие небольшие предметы из кожи вы можете использовать для своей работы.

